

Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства

Агапова И.Э., кандидат педагогических наук, заместитель директора по социально-воспитательной работе, доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: agarova.fialka@yandex.ru

Agarova I.E., candidate of pedagogical sciences, Deputy Director for social and educational work, associate professor of the department of social-humanitarian and natural sciences, Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy). 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., corp. 2, e-mail: agarova.fialka@yandex.ru

Формирование профессиональной лексики будущих художников традиционного прикладного искусства Formation of professional vocabulary among future artists of traditional applied art

Аннотация. В статье рассматриваются пути и возможности реализации интегративного подхода к процессу преподавания русского языка и культуры речи; способы ликвидации пробелов в повседневном общении, в культуре речи и в коллективной коммуникации. В современной России актуальны нормативность и правильность употребления профессиональных слов. Анализируются специфические условия и методы, позволяющие формировать профессиональную лексику будущего художника традиционных художественных промыслов. Настоящая статья не претендует на полное решение проблемы формирования художественной лексики у студентов, а обозначает намеченные и успешно применяемые на практике пути и способы реализации поставленной образовательной задачи.

Ключевые слова: профессиональная лексика, русский язык, специфика преподавания, традиционное прикладное искусство, сочинения, творческие работы, цвет, гармония, образ.

Abstract. The article discusses ways and possibilities of implementing an integrative approach to the process of teaching the Russian language and speech culture; ways to eliminate gaps in everyday communication, in the culture of speech and in collective communication. In modern Russia, the normativity and correctness of the use of professional words are more relevant than ever. The specific conditions and methods allowing to form the professional vocabulary of the future artist in educational organizations of traditional applied art are analyzed. This article does not pretend to be a complete solution to the problem of the formation of artistic vocabulary among students, but designates the ways and

methods of implementing the educational task that are planned and successfully applied in practice.

Keywords: professional vocabulary, Russian language, specifics of teaching, traditional applied art, essays, creative works, color, harmony, image.

Для эффективного осуществления профессиональной деятельности необходимыми условиями выступает наличие у человека не только определённых задатков и способностей, но и интереса к выбранному виду работы. Вспоминая свой ученический путь и обращаясь к опыту собственной учебной деятельности, могу отметить, что легче давались предметы и с удовольствием посещались лекции преподавателей, обладавших богатым опытом, увлечённых своим делом, способных вдохновить к поиску, открытиям, к активной творческой деятельности. Особенно это важно для людей творческих профессий, к которым относятся и художники традиционных художественных промыслов.

Обучаясь различным видам традиционного прикладного искусства, студенты с интересом посещают лекции и практические занятия по профессиональным дисциплинам. Они учатся мастерству, узнают новые сюжеты для композиции, технологии и материалы, традиционно используемые в выбранном направлении обучения; получают навыки необходимые для реализации задуманных идей и проектов. Между тем в практике личностного развития будущего художника имеет место некий дисбаланс. Он обусловлен тем, что практические художественные занятия дают ожидаемый результат достаточно скоро, а в теоретических знаниях гуманитарных дисциплин огромный пласт неопознанного: пробелы в повседневном общении, культуре речи, коллективной коммуникации. В первую очередь, накладывает отпечаток фактор предпочтения современной молодежи виртуального общения живому. Негативно сказывается отношение подростков и студентов к прочтению литературы, знаниям филологического характера.

Антуан де Сент-Экзюпери утверждал, что нет ничего дороже роскоши человеческого общения. И в этом вопросе преподавателю-филологу предоставлена возможность помочь студенту освоить профессиональную лексику художника, которая в будущем поможет добиться успеха в работе с коллегами и заказчиками. Задача педагога сформировать у студентов лексико-профессиональный язык, используя методы субституции (изучение синонимии, значений слова) и наблюдения в процессе осуществления учебной деятельности.

Признанным основоположником методики преподавания словесности был М.В. Ломоносов. Его перу принадлежит первое печатное пособие по словесности на русском языке «Краткое руководство к красноречию» (1748), в котором были объединены учебник, хрестоматия и руководство по методике преподавания. А.С. Пушкин писал о м.в. Ломоносове: «Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом» [6].

Современной теорией слова занимались А.А. Барсов, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ф.И. Буслаев, В.В. Виноградов, Л.С. Выготский, А.И. Смирницкий, Л.В. Щерба и др.

Как отмечал Л.В. Щерба, «литературный язык, которым мы пользуемся, – это подлинно драгоценнейшее наследие, полученное нами от предшествующих поколений, драгоценнейшее, ибо оно даёт нам возможность выражать свои мысли и чувства и понимать их не только у наших современников, но и у великих людей минувших времён» [8].

Важнейшие особенности русского литературного произношения определились ещё в первой половине XVIII века на основе московского разговорного языка. В формировании современного литературного языка ведущую роль играют радиовещание, телевидение, кинематограф – «мощные средства распространения акцентологических норм» [3].

С учётом специфики образовательной деятельности в Московском филиале – Институте традиционного прикладного искусства ВШНИ разработан комплекс по формированию лексических знаний на занятиях по русскому языку и культуре речи, способствующий упрощению восприятия и пониманию целого ряда правил и законов.

Изначально в учебной программе «Русского языка» отражена специфика подготовки будущего художника традиционных художественных промыслов, теория и задания связаны с художественным миром, художественной лексикой и профессиональной терминологией. Орфоэпическая точность речи – это следование нормам литературного произношения и акцентологии.

В Московском филиале ВШНИ творческий подход к преподаванию русского языка и методические разработки доступного материала дают ощутимые результаты, демонстрация которых очевидна при защите выпускной квалификационной работы. Базовым фактором в процессе преподавания «Русского языка» выступает формирование у обучающихся художественной лексики. В этом отношении важным видом письменных работ являются творческие сочинения, наиболее полно отражающие лексику художественного восприятия мира. Тематика сочинений различна и подобрана с учётом специфики направления обучения. В качестве примеров можно привести сочинение «Осень» с элементами описания палитры осени, в которой ощущается восторг перед красотой природы и щемящая тоска по ее недолговечности: «Осень накрыла Москву своим бледно-свинцовым плащом. Янтарные клёны ловко парят между деревьями, мечтая когда-нибудь улететь вместе с птицами в дальние края». В работе «Моя комната» студенты, описывая интерьер, используют всевозможные термины и эпитеты характеризующие формы, цветовые гаммы, оттенки. В работе «Семья и я» студенты немалое значение уделяют словесному изображению портрета домочадцев, передавая словами особенности внешности, черты характера, эмоциональное состояние (вытянутое лицо, голубые глаза, отстранённый взгляд). Работа «Любимый питомец» предполагает описание внешности,

характера и поведения четвероного друга с использованием сравнений, метафор и эпитетов: «Чарльз – небольшой кот. Его густая чёрная шерсть переливается от лучей света, на спинке и хвосте белые вкрапления. На чуть вытянутой мордочке, подобно драгоценным камням, блестят зелёные глаза необыкновенного изумрудного оттенка. Усы Чарльза похожи на серебряные нити, которые дополняют весь образ, добавляя элегантности и изящества».

В заданиях, которые выполняются аудиторно, например, описание картины И.К. Айвазовского «Морской пейзаж» требуется найти и обозначить как можно больше оттенков, составляющих цветовую гамму произведения. Так, тёмно-зелёная волна, аквамариновое море, прозрачная голубизна воды, манящая фиолетовая даль, лазурно-чёрный переход и т.д.

Упражнения под музыкальный аккомпанемент выполняются за десять минут – это описания времени года (белоснежная зима, пурпурно-рыжая осень, весна оттенков оливы и т.д.), с употреблением художественно-образных нюансов для усиления эмоционального воздействия явления природы – например, «Дождь – кто он?». В этой работе студентка постаралась передать характер дождя: «Звук дождя, пожалуй, одна из его главных прелестей. Для кого-то это похоже на самую настоящую музыку. Прислушавшись, можно различить стук капель о мягкие листья: зеленоватые, охристо-рыжие, желтоватые, о твёрдый асфальт, о деревянную крышу. Целый оркестр, которым дирижирует сама природа».

В работах о цвете, выступающем в качестве основы, «инструмента» в деятельности художника, студенты, прежде всего, пытаются определиться с выбором цвета, аргументировав его выбор, особенности и доминирование. Известно, что воздействие цвета на человека использовалось в магических ритуалах. В средние века цвет выступал как признак Божественной силы. В эпоху Просвещения немецкий писатель, философ и естествоиспытатель И.В. Гёте писал: «Цвета действуют на душу, они могут вызывать чувства, пробуждать эмоции и мысль» [2].

Выбор цвета при написании творческих заданий и сочинений зависит от настроения, эмоций, мыслей и потребностей. Студенты предпочитают самые разные цвета и их оттенки: яркие и неожиданные оттенки цветовой палитры, также белые, серые и чёрные тона.

Обычно у людей западной культуры чёрный цвет ассоциируется с трауром. Не случайно в европейских и русских народных сказках черные одежды носят отрицательные герои. Однако в таких народных промыслах, как федоскинская и палехская лаковая миниатюра, жостовская и нижнетагильская роспись используется чаще всего чёрный фон, именно он является традиционным для этих промыслов. Объяснение этому можно найти в теории о цвете 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 [4].

В живописи в чистом виде этот цвет не используется, т.к. он способен моментально перегрузить картину. Парадоксально то, что именно чёрный

цвет имеет массу оттенков. Известный итальянский дизайнер Риккардо Тиши говорил: «Чёрный – это всегда элегантно. Это самый совершенный цвет в палитре» [9].

В задании на ассоциации, которые вызывает тот или иной цвет в субъективном опыте обучающихся, студентка описывает впечатления от оранжевого цвета: «Оранжевый – яркий, сочный, его очень много в нашем мире. Помните цвет новогодних мандаринов? А сочного апельсина, грейпфрута? А радость от взгляда на бабушкины цветы – ноготки? А тех рыжих котят?! Вспомнили? Их шерстка сияла на лучах солнца ярким золотом. А ваш гардероб, интерьер не содержат этот великолепный цвет?». Бордовый цвет не менее интересно характеризуется другой студенткой: «У меня бордо ассоциируется с шарфом мамы, который она бережёт и любит до глубины души. Он согревает её доброе сердце: романтикой, вином, виноградом и свечами. Ах, а эта бордовая черешня в саду у бабушки, так и манит! Краски осени им тоже наполнены, не только листья, но и плоды. Опять возвращаемся в сад, где висят красно-бордовые ароматные яблоки. А вечером нас ждут сплочённые минуты с мамой, когда мы будем готовить винегрет, и от свёклы останется на руках светло-бордовый оттенок».

Творческие работы, написанные от лица неодушевлённого предмета, увлекают и завораживают обучающихся. Единственным и основным условием является выбор неодушевлённого предмета, связанного с художественной профессией: кисть, карандаш, этюдник, мольберт, полотно, акварель и т.д. После прочтения сочинения студентом, группа должна определить и назвать завуалированный предмет: «Я ведь уже немолодой, служу своему хозяину. И остаюсь всё любимым и незаменимым. Раньше я боялся малейшего пятнышка на своей светлой коже, но сейчас каждое из них – моё воспоминание. Приятны мгновения, когда хозяин приводит своих друзей и показывает свежие этюды. Надеюсь, что мы ещё долго будем вместе, мой любимый художник» (мольберт).

В сочинениях-миниаюрах, которые выполняются по теме «Тип речи (описание)» растений и цветов, студенты, описывая любимые цветы, также используют художественную лексику. Пример выполнения этого задания: «Осенью прошлого года я поселила в своём саду мой любимый цветок – пион. Всю зиму он томился под укрытием из пышных еловых веток. Этот зелёный домик закрывал его от колючего снега и пронизывающего ветра. Когда наступила тёплая пора, под лучами ласкового солнышка, набравшись сил, он проснулся. Пушистый и небольшой куст пиона был такой яркий и сочный, как цвет свежей травы на лугу, которой с утра любят полакомиться маленькие зайчата. Цвет лепестков пиона был нежный, будто на них разлили молоко с ежевикой. Начиная от стебля, по лепесткам, как огненные языки, расходились малиновые линии. Создалось чувство, что это настоящее произведение искусства и какой-то невидимый художник раскрасил пион самыми необыкновенными красками».

Существует ряд работ, посвящённых традиционным художественным промыслам и встречам с авторами уникальных изделий, отражающих регионально-исторические, художественно-колористические, этические особенности этого искусства. Учитывая, что этими центрами являются села или небольшие города, возникают соответствующие сложности с обозначением названий места проживания, исходя из наименования городов. Студенты закономерно сталкиваются со сложностями, при склонениях названий жителей разных регионов. Так, жители такого города как Курск, привыкли именовать себя «курянами», но как свидетельствует практика – это наименование устраивает далеко не всех. Такое же явление мы можем наблюдать и в ряде других городов и сёл России. Примеров масса – сергиевопосадцы, ростовцы, переславцы, ярославцы – это народности, населяющие места, которые входят в современное «Золотое кольцо». Однако эти проблемы, благодаря разработанным упражнениям и реализации индивидуального подхода, способны быть решены уже на последующих занятиях. После неоднократно выполнений домашних заданий трудности удаётся успешно преодолеть. В целях продуктивного овладения предметом нами разработан глоссарий, состоящий исключительно из художественных терминов (триптих, диптих, панно, гризайль, манекен и др.). Продемонстрировать владение профессиональной терминологией студенты имеют возможность на зачёте по предмету «Русский язык и культура речи».

Выполняя работы на темы: «Интервью» и «Рецензия на культурное художественное событие» обучающиеся должны использовать исключительно художественную терминологию.

Благодаря разработанной системе специальных заданий и упражнений, будущие художники традиционного прикладного искусства получают возможность развития эстетического вкуса и культуры речи, учатся грамотно и образно передавать мысли и чувства словами. Полученные на занятиях русским языком и литературой навыки помогут им в профессиональной художественной деятельности, т.к. научат искать метафоры, ассоциации, эпитеты и на основе этого создавать выразительные художественные образы своих произведений.

Литература

1. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно: Пособие по русскому языку. – Москва: Высш. шк., 2001. – 148 с.
2. Восприятие цвета // НОУ ДПО «Высшая школа психосоциальных технологий управления». – URL: <https://psycademy.ru/pages/192/> (дата обращения: 20.09.2021).
3. Зарецкая И.И. Профессиональная культура педагога: Учебное пособие. – Москва: АПК и ППРО, 2007. – 116 с.
4. Кандинский В.В. О духовном в искусстве – Vassily Kandinsky. Über das Geistige in der Kunst: полное критическое издание: в 2 т. / редактор-

составитель, автор статей и комментариев Н. Подземская. – Москва: БукСМарт, 2020. – 69 с.

5. Панов М.В. Занимательная орфография. – Москва: Просвещение, 1984. – 159 с.

6. Пушкин А.С. Путешествие из Москвы в Петербург // Собрание сочинений: в десяти томах. – Москва: Государственное издательство Художественной Литературы. – Т. 6. Критика и публицистика. – URL: [https://ru.wikisource.org/wiki/Путешествие_из_Москвы_в_Петербург_\(Пушкин\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Путешествие_из_Москвы_в_Петербург_(Пушкин)) (дата обращения: 20.09.2021).

7. Риккардо Тиши // Цитаты великих. – URL: <https://citaty.info/quote/458325> (дата обращения: 20.09.2021).

8. Русский язык и культура речи. Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. проф. О.Я. Гойхмана. – Москва: ИНФА-М, 2008. – 150 с.

9. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – 2-е изд. – Москва: КНОРУС, 2014. – 424 с.

References

1. Verbickaya L.A. Davajte govorit' pravil'no: Posobie po russkomu yazyku. – Moskva: Vyssh. shk., 2001. – 148 s.

2. Vospriyatie cveta // NOU DPO «Vysshaya shkola psihosocial'nyh tekhnologij upravleniya». – URL: <https://psycademy.ru/pages/192/> (data obrashcheniya: 20.09.2021).

3. Zareckaya I.I. Professional'naya kul'tura pedagoga: Uchebnoe posobie. – Moskva: APK i PPRO, 2007. – 116 s.

4. Kandinskij V.V. O duhovnom v iskusstve – Vassily Kandinsky. Über das Geistige in der Kunst: polnoe kriticheskoe izdanie: v 2 t. / redaktor-sostavitel', avtor statej i kommentariev N. Podzemskaya. – Moskva: BukSMart, 2020. – 69 s.

5. Panov M.V. Zanimatel'naya orfografiya. – Moskva: Prosveshchenie, 1984. – 159 s.

6. Pushkin A.S. Puteshestvie iz Moskvy v Peterburg // Sobranie sochinenij: v desyati tomah. – Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo Hudozhestvennoj Literatury. – Т. 6. Kritika i publicistika. – URL: [https://ru.wikisource.org/wiki/Puteshestvie_iz_Moskvy_v_Peterburg_\(Pushkin\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Puteshestvie_iz_Moskvy_v_Peterburg_(Pushkin)) (data obrashcheniya: 20.09.2021).

7. Rikkardo Tishi // Citaty velikih. – URL: <https://citaty.info/quote/458325> (data obrashcheniya: 20.09.2021).

8. Russkij yazyk i kul'tura rechi. Uchebnik. – 2-e izd., pererab. i dop. / Pod red. prof. O.YA. Gojhmana. – Moskva: INFА-M, 2008. – 150 s.

9. Russkij yazyk. Kul'tura rechi. Delovoe obshchenie: uchebnik / L.A. Vvedenskaya, L.G. Pavlova, E.YU. Kashaeva. – 2-e izd. – Moskva: KNORUS, 2014. – 424 s.