

Актуальные проблемы педагогики традиционного прикладного искусства: традиции и новации

Проблемы методологии

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

Aleksandrova N.M., doctor of pedagogical sciences, professor, head 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: propped@bk.ru

Интеграция и дифференциация в разработке теории профессионального образования в области традиционных художественных промыслов Integration and differentiation in the development of the theory of vocational education in the field of traditional artistic crafts

Аннотация. В статье изложены научные основания профессионального образования в области традиционных художественных промыслов с позиций интеграции и дифференциации по результатам исследований Высшей школы народных искусств (академии). Раскрыты: методологическая функция интеграции и дифференциации, интегративные понятия, векторные направления интеграции. Рассмотрена интеграция методологических и теоретических положений при исследовании объектов профессионального образования в традиционных художественных промыслах. Представлены научные достижения в методологии и теории профессионального образования.

Ключевые слова: интеграция, дифференциация, идеи, методология, теория, профессиональное образование, традиционные художественные промыслы.

Abstract. The article presents the scientific foundations of professional education in the field of traditional artistic crafts from the standpoint of integration and differentiation based on the results of research of the Higher school of folk arts (academy). The methodological function of integration and differentiation, integrative concepts, vector directions of integration are disclosed. The integration of methodological and theoretical provisions in the study of objects of vocational education in traditional artistic crafts is considered. Scientific achievements in the methodology and theory of vocational education are presented.

Keywords: integration, differentiation, ideas, methodology, theory, vocational education, traditional artistic crafts.

Интеграция – объединение частей в целое, обладающее новыми свойствами; дифференциация – разложение целого на части под влиянием определенных внешних и внутренних условий как два противоположных протекающих процесса широко используются в теории и практики профессиональной педагогики [3; 7; 9; 10]. На протяжении уже 30 лет ученые уделяют неослабевающее внимание исследованию этих процессов во всех направлениях профессионального образования (методологии, дидактики, методики, технологии, управления), тем самым углубляя научное знание об интеграции и дифференциации в педагогике.

В настоящее время установлены:

- научные основания интеграции и дифференциации в профессиональном образовании – философские, исторические, деятельностные, методические, которые позволяют рассматривать интеграцию и дифференциацию как отдельные процессы и как взаимосвязанные [2; 6];

- функции интеграции и дифференциации – методологическая, системообразующая, развивающая, технологическая, оптимизация результата профессионального образования, эффективность овладения профессиональным мастерством [7; 9];

- формы интеграции – предметно-образная, понятийная, мировоззренческая, деятельностная, концептуальная [8, с. 22-26];

- иерархические уровни интеграции профессиональной деятельности и содержания профессионального образования [1; 5], воплощающиеся, в том числе в модульном обучении.

Образовательная область – традиционные художественные промыслы, как одно из направлений профессионального образования не только активно использует полученные научные результаты интеграции и дифференциации, но и развивает их. Остановимся на этом подробнее.

Крупным историческим теоретико-практическим достижением этих процессов является разработка и внедрение непрерывного многоуровневого профессионального образования в области традиционных художественных промыслов, осуществленная В.Ф. Максимович. Именно Высшая школа народных искусств (академия) явилась уникальным учебным заведением, интегрирующем в своей структуре профессиональное образование более чем 22 видов традиционных художественных промыслов одновременно на нескольких уровнях – среднем профессиональном и высшем образовании (бакалавриате, магистратуре, специалитете, аспирантуре).

Подтверждая положение интегративной теории профессионального образования, любая интеграция содержит в себе дезинтеграционный момент (дифференциацию) [9, с. 10], Высшая школа народных искусств (академия) как учебное заведение объединяет (интегрирует) профессиональную подготовку будущих специалистов, бакалавров, магистров по 22 профилям – видам традиционных художественных промыслов. Однако, каждый студент получает основное профессиональное образование только по одному из

образовательных профилей, что является примером дифференцирования процесса подготовки художников в профессиональном образовании.

Углубленное изучение только одного вида традиционного художественного промысла обеспечивает формирование высокого профессионализма деятельности у выпускника, способного создавать высокохудожественные произведения искусства в конкретном виде искусства, например, в художественном кружевоплетении, или в художественной вышивке. При этом дифференциация рассматривается как сложный педагогический процесс, технологически разделяющийся на два этапа. На первом (начальном) этапе студенты изучают обобщенные исторические, художественно-технологические, орнаментальные, композиционные и иные сведения по конкретному виду традиционных художественных промыслов, например, художественному кружевоплетению (вологодскому, киришскому, михайловскому, балахнинскому и др.). На втором этапе теоретические и практические занятия углубляют знания и умения студента в конкретном регионально-историческом виде художественного кружевоплетения (только вологодского, или только киришского, или только михайловского, или только балахнинского). Углубленные знания, умения и навыки в области художественной технологии, колористики, орнаментов, конструктивных особенностей конкретного вида художественного кружевоплетения концентрируются в выпускной квалификационной работе, которая представляет собой самостоятельное творческое решение в создании крупного художественного изделия (блузы, платья, пальто и др.), полностью выполненного только вологодским, или только киришским, или другим видом художественного кружевоплетения.

Изложенный кратко процесс дифференциации в профессиональном образовании при подготовке художников по художественному кружевоплетению благодаря активному развитию творческой, научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей влечет за собой интеграцию, включающую применение новаторских материалов, сложных технологических приемов, стилистических и колористических особенностей. Так появляется новый отдельный вид художественного кружевоплетения [4, с. 144]. Приведенный выше пример обучения художественному кружевоплетению доказывает, что интеграция и дифференциация как два противоположно направленных процесса в профессиональном образовании области традиционных художественных промыслов чередуются, взаимосвязаны друг с другом и направлены на развитие конкретных видов традиционных художественных промыслов.

Остановимся на методологической функции интеграции и дифференциации, воплощаемой в профессиональном образовании области традиционных художественных промыслов. Методологическая функция, прежде всего, реализуется посредством применения к изучению образовательных объектов известных в профессиональной педагогике

подходов: интегративного, системного, интегративно-модульного, интегративно-целостного [1; 5; 6; 7; 9]. Сущностной характеристикой указанных подходов является и процесс, и результат интеграции, дифференциации, примененные к различным педагогическим объектам исследования (разработке содержания обучения, выбору методов и средств обучения, установлению форм занятий и др.) и на различных уровнях их осмысления (межнаучном, междисциплинарном, внутридисциплинарном и др.).

Так, применяя интегративный подход в высшем образовании к созданию систем практического обучения в области конкретных видов традиционных художественных промыслов, выделена художественно-технологическая система обучения. Впервые влияние художественно-технологической профессиональной деятельности на содержание и процесс обучения будущих художников было установлено в кандидатской диссертации «Художественно-технологическое содержание высшего образования в холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше» Ю.А. Бешапошниковой в 2015 году. Интегрированная художественно-технологическая деятельность, под которой понимают совокупность видов деятельности, объединенных единой идеей, темой и предполагающей ее раскрытие художественным отображением декоративного, композиционного, колористического решения, традиционностью и инновациями, лежит в основе системы практического обучения в лаковой миниатюрной живописи. Данную систему можно определить, как художественно-технологическую, устанавливающую последовательность изучения учебного материала, обуславливающую направление, в котором происходит формирование у обучающихся профессионального мастерства.

Интегративно-целостный подход, представлен Чапаевым Н.К. как формирующий разветвленную систему интеграционных связей и взаимосвязей, которые охватывают все стороны педагогической жизнедеятельности [9, с. 292]. Этот подход к исследованию профессионального образования в области конкретных видов традиционных художественных промыслов до настоящего времени не применялся. Использование же его в будущем позволит изучить интеграцией и дифференциацией не только содержание и процесса обучения, но и оценить развитие личностных профессиональных качеств преподавателей, этапы становления профессионального мастерства и профессионально важных качеств у студентов.

В отличие от интегративно-целостного подхода, только предполагаемого для использования в профессиональном образовании области традиционного прикладного искусства, существует выявленный В.Ф. Максимович несколько лет назад и широко используемый в данном направлении образования регионально-исторический подход. Сущность подхода – разработка содержания и процесса подготовки художников в области конкретных видов традиционных художественных промыслов на

базе изучения регионально-исторической специфики этих видов искусства. Важность установления данного подхода в том, что именно он представил образовательную область традиционных художественных промыслов как особую, имеющую свой специфический методологический арсенал. Понятие «регионально-исторический подход» представляет собой результат интеграции понятий «региональный подход» и «исторический подход», которые как отдельные подходы давно используются в философии, социологии, географии и других науках. В профессиональном образовании регионально-исторический подход использован применительно только к области традиционных художественных промыслов.

Относя появление и раскрытие новых понятий, смысловое их уточнение к методологии профессионального образования, необходимо отметить, что исследование области традиционных художественных промыслов создало предпосылки для открытия новых понятий, например, «образование в области традиционного прикладного искусства» (В.Ф. Максимович), «проектная культура студентов в области художественной вышивки» (С.Ю. Камнева), «Декоративный рисунок» – метадисциплина» (М.О. Ломакин), «профессионально-квалификационная характеристика художника федоскинской лаковой миниатюрной живописи» (М.А. Салтанов) и др.

Итак, идеи интеграции и дифференциации используются в целом ряде подходов, понятийный аппарат также создается на основе данных идей. Это говорит о том, что профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов создает свою методологию исследования и ее можно назвать интегративной методологией.

В настоящее время применение интеграции и дифференциации в исследовании объектов профессионального образования в области конкретных видов традиционных художественных промыслов привело к:

- созданию в высшем образовании нового содержания обучения декоративного рисунка, пластической анатомии, проектирования и профессионального мастерства;
- разработке метаметодик обучения интегрированным учебным дисциплинам в среднем профессиональном и высшем образовании;
- установлению системы дидактических условий для обучения в высшем образовании по конкретному виду традиционных художественных промыслов.

Это является доказательством не только необходимости и широты возможностей использования интегративной методологии к профессиональному образованию в области традиционных художественных промыслов, но и влияет на развитие теоретического знания в этой образовательной сфере. Так интеграция и дифференциация, используемые как ведущие методологические идеи к изучению педагогических объектов, трансформируются (перенаправляются) в теоретические положения. Это явление отмечают многие ученые [2, с. 6-10], происходит соединение

методологии и теории, что проявляется в понятиях «методолого-теоретические основы», «теоретико-методологическая база». Поясним это утверждение на конкретных примерах.

В исследовании формирования профессионального мастерства у студентов, осваивающих художественный металл (ювелирное искусство) в среднем профессиональном образовании, которое проводилось в Высшей школе народных искусств (академии) был использован интегративно-модульный подход. Это повлияло не только на выявление интегративной сущности понятия «профессиональное мастерство художников-ювелиров», которая состоит в интеграции понятий «исполнительское мастерство» и «профессиональное мастерство», но и на разработку с помощью интеграции содержания учебных дисциплин.

Так были «раскрыты характеристики интеграции содержания базовых учебных дисциплин в формировании профессионального мастерства, а именно, результаты интеграции (система – «Исполнительское мастерство» и конгломераты – «Материаловедение в ювелирном искусстве», «Технология изготовления ювелирных изделий», «Технический рисунок», «Основы композиции», «Проектирование»), уровни интеграции (междисциплинарный и внутрдисциплинарный), модули содержания базовых учебных дисциплин – технологический, художественно-проектировочный, исполнительский» [10, с. 11].

В проведенном исследовании использовался и интегративно-модульный подход как методологическая база и интегративно-модульная теория профессионального образования как теоретическая база. При этом методология и теория успешно дополняли друг друга, и результатом их взаимодействия явилось следующее: впервые в профессиональном образовании раскрыто содержание обучения не на отдельных уровнях его интеграции (междисциплинарном или внутрдисциплинарном), а на основе интеграционной взаимосвязи междисциплинарного и внутрдисциплинарного уровней, что принципиально меняет на практике механизм отбора содержания для некоторых учебных дисциплин, которые можно охарактеризовать как предназначенные одновременно для всех видов и для отдельных конкретных видов традиционных художественных промыслов. Такими учебными дисциплинами в профессиональном образовании области традиционных художественных промыслов являются «Декоративный рисунок», «Пластическая анатомия» (в высшем образовании), «Исполнительское мастерство» (в среднем профессиональном образовании).

Содержание интегрированных дисциплин «Декоративный рисунок», «Пластическая анатомия» направлено на освоение общего для всех видов традиционных художественных промыслов учебного материала (инвариантная часть), а также специального учебного материала (вариативная часть), характеризующего художественно-выразительные средства конкретного вида этого искусства. Необходимо отметить, что

только в профессиональном образовании по профилям (видам) традиционных художественных промыслов существуют подобные учебные дисциплины, что связано с логикой учебного процесса освоения конкретного вида искусства, раскрытого в начале статьи. Междисциплинарные интегративные связи указанных дисциплин распространяются на содержание дисциплин общепрофессионального («Академический рисунок», «Академическая живопись») и профессионального («Мастерство», «Проектирование») циклов подготовки художников. Одновременное соединение инвариантной и вариативной частей содержания в одной дисциплине обеспечивает внутридисциплинарную ее интеграцию.

Учебная дисциплина «Исполнительское мастерство» (профиль «ювелирное искусство») частично интегрирует в себе также на междисциплинарном уровне содержание учебных дисциплин «Технология изготовления ювелирных изделий», «Материаловедение в ювелирном искусстве», «Технический рисунок», «Основы композиции», «Проектирование», являющихся основными для формирования профессионального мастерства художника-ювелира в среднем профессиональном образовании. В тоже время внутри дисциплины «Исполнительское мастерство» на основе внутридисциплинарных связей интегрируется учебный материал, концентрирующий в себе реализацию на практике, знаний и умений, полученных при изучении всех иных указанных выше учебных дисциплин. Подобную внутридисциплинарную интеграцию назвали интеграцией, проходящей по горизонтальному типу (горизонтальной).

В противоположность данному названию интеграцию на междисциплинарном уровне назвали интеграцией по вертикальному типу (вертикальной). Вертикальный тип интеграции в теории интеграции содержания профессионального образования раскрыт более двадцати лет назад [2]. Его называют методологическим, ввиду того, что он указывает на определенную последовательность изучения дисциплин студентами, при этом одна из дисциплин может быть ведущей (стержневой), как в вышеуказанном примере учебная дисциплина «Исполнительское мастерство». Ведущей эта учебная дисциплина является потому, что «ведет пошагово» четырехлетнее обучение в среднем профессиональном образовании к освоению профессионального мастерства: первый шаг – освоение технологического модуля, в который входит содержание учебных дисциплин «Материаловедение» и «Технология»; второй шаг – освоение художественно-проектировочного модуля, в который входит содержание дисциплин «Основы композиции», «Технический рисунок», «Проектирование»; третий шаг – освоение исполнительского модуля, который включает только одну дисциплину «Исполнительское мастерство», но содержание которой концентрирует практическую сторону учебного материала предыдущих модулей и обеспечивает освоение средств выражения художественного образа ювелирного произведения.

Итак, идеи интеграции и дифференциации широко применимы в исследовании профессионального образования в области традиционных художественных промыслов, они объединяются в единое методолого-теоретическое научное обоснование создания содержания и процесса обучения конкретным видам данного искусства.

Кроме этого современные научные исследования различных объектов среднего профессионального и высшего образования в изучаемой области открыли и обосновали новые положения интегративной методологии и интегративной теории профессионального образования, что оказалось возможным благодаря влиянию особых профессионально-деятельностных, художественно-технологических, личностно-ориентированных факторов области конкретных традиционных художественных промыслов на профессиональное образование.

Литература

1. Александрова Н.М. Общая модель интеграции науки и образования в ВШНИ как субъекте образовательной политики в сфере традиционного прикладного искусства // Высшая школа народных искусств: инновационная модель непрерывного профессионального образования /под общей редакцией В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – С. 19-26.
2. Берулава М.Н. Интеграция содержания образования / М.Н. Берулава. – Москва: Педагогика, 1993. – 172 с.
3. Камнева С.Ю. Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в области художественной вышивки; специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Камнева Светлана Юрьевна. – ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (институт)», 2013. – 185 с.
4. Лапшина Е.А. Высшая школа народных искусств – «генератор» идей в художественном кружевоплетении / Е.А. Лапшина // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021 – № 1. – С 140-145. – URL: http://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-17.pdf (дата обращения: 20.10.2021).
5. Ломакин М.О. Содержание и методы преподавания декоративного рисунка в высшем профессиональном образовании / М.О. Ломакин // Научное мнение. – 2015. – № 9. – С. 165-171.
6. Махмутов М.И. Проблемное обучение: Основные вопросы теории / М.И. Махмутов. – Москва: Педагогика, 1972. – 368 с.
7. Наседкина А.В. Интегративный подход к формированию профессионально-педагогической культуры будущих педагогов-музыкантов; специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Наседкина Анна Владимировна. – ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры», 2017. – 237 с.

8. Тюнников Ю.С. Методика выявления и описания интегративных процессов в учебно-воспитательной работе СПТУ/ сост. Ю.С. Тюнников. – Москва: Издательство Академии педагогических наук СССР, 1988. – 46 с.

9. Чапаев Н.К. Педагогическая интеграция: методология, теория, технология: монография / Н.К. Чапаев. 3-е изд., доп. и перераб. Екатеринбург: Издательство Российского государственного профессионально-педагогического университета, 2019. – 372 с.

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. – ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 2018. – 237 с.

References

1. Aleksandrova N.M. Obshchaya model' integracii nauki i obrazovaniya v VSHNI kak sub"ekte obrazovatel'noj politiki v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva // Vysshaya shkola narodnyh iskusstv: innovacionnaya model' nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya /pod obshchej redakciej V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. S. 19-26 s.

2. Berulava M.N. Integraciya sodержaniya obrazovaniya / M.N. Berulava. – Moskva: Pedagogika, 1993. – 172 s.

3. Kamneva S.YU. Formirovanie proektnoj kul'tury studentov vysshej professional'noj shkoly v oblasti hudozhestvennoj vyshivki; special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk / Kamneva Svetlana YUr'evna. – FGBOU VO «Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (institut)», 2013. – 185 s.

4. Lapshina E.A. Vysshaya shkola narodnyh iskusstv – «generator» idej v hudozhestvennom kruzhevopletenii / E.A. Lapshina // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021 – № 1. – S 140-145. – URL: http://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-17.pdf (data obrashcheniya: 20.10.2021).

5. Lomakin, M.O. Soderzhanie i metody prepodavaniya dekorativnogo risunka v vysshem professional'nom obrazovanii / M.O. Lomakin // Nauchnoe mnenie: nauchnyj zhurnal, 2015. – № 9. – S. 165-171.

6. Mahmutov M.I. Problemnoe obuchenie: Osnovnye voprosy teorii / M.I. Mahmutov. – Moskva: Pedagogika, 1972. – 368 s.

7. Nasedkina A.V. Integrativnyj podhod k formirovaniyu professional'no-pedagogicheskoi kul'tury budushchih pedagogov-muzykantov; special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk / Nasedkina Anna Vladimirovna. – FGBOU VO «Samarskij gosudarstvennyj institut kul'tury», 2017. – 237 s.

8. Tyunnikov YU.S. Metodika vyyavleniya i opisaniya integrativnyh processov v uchebno-vospitatel'noj rabote SPTU/ sost. YU. S. Tyunnikov. – Moskva: Izdatel'stvo Akademii pedagogicheskikh nauk SSSR, 1988. – 46 s.

9. CHapaev N.K. Pedagogicheskaya integraciya: metodologiya, teoriya, tekhnologiya: monografiya / N.K. CHapaev. 3-e izd., dop. i pererab. Ekaterinburg: Izdatel'stvo Rossijskogo gosudarstvennogo professional'no-pedagogicheskogo universiteta, 2019. – 372 s.

10. CHurakova M.V. Formirovanie professional'nogo masterstva budushchih hudozhnikov-yuvelirov v srednem professional'nom obrazovanii; special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk / CHurakova Marina Vladimirovna. – FGBOU VO «Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya)», 2018. – 237 s.