

Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства

Куракина И.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории искусств, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e mail: ladybug90@yandex.ru

Kurakina I.I., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of art history, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: ladybug90@yandex.ru

Содержание и дидактические основы преподавания теории и истории традиционных художественных промыслов в системе непрерывного многоуровневого профессионального образования **Content and didactic foundations of teaching of the theory and history of traditional artistic crafts in the system of continuous multi-level professional education**

Аннотация. В статье раскрыты особенности содержания курсов теории и истории традиционных художественных промыслов в системе непрерывного многоуровневого профессионального образования в соответствии с уровнями образования, реализуемыми в Высшей школе народных искусств (среднее профессиональное образование – бакалавриат – магистратура / специалитет – аспирантура). Автором выявлены дидактические основы преподавания этих теоретических курсов (связь теории с практикой; приоритет исследовательского подхода, развитие визуальной коммуникации; доминанта внеаудиторного образования), описаны их особенности и некомпенсируемые результаты при подготовке художников традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: теория и история традиционных художественных промыслов, традиционные художественные промыслы, непрерывное многоуровневое профессиональное образование, внеаудиторное образование, дидактические основы, визуальная коммуникация.

Abstract. The article reveals the features of the content of the courses of theory and history of traditional artistic crafts in the system of continuous multi-level vocational education in accordance with the levels of education implemented at the Higher school of folk arts (secondary vocational education – bachelor's degree – master's degree / specialty – postgraduate). The author identifies the didactic foundations of teaching these theoretical courses (the connection of theory with practice; the priority of the research approach, the development of visual communication; the dominant of extracurricular education), describes their features and uncompensated results in the practice of training artists of traditional artistic crafts.

Keywords: theory and history of traditional artistic crafts, traditional artistic crafts, continuous multi-level professional education, extracurricular education, didactic foundations, visual communication.

Впервые вопрос о необходимости профильного высшего образования в сфере традиционных художественных промыслов, взгляд на народного мастера не как ремесленника-копииста, а как подлинного художника, был исследован доктором педагогических наук, профессором, академиком Российской академии образования В.Ф. Максимович [7]. Теория непрерывного профессионального образования в области традиционного прикладного искусства В.Ф. Максимович была на практике апробирована в Московской школе художественных ремесел, а впоследствии наиболее полно и последовательно воплощена в образовательной деятельности Высшей школы народных искусств (академии).

Сущность содержания образования художников традиционных художественных промыслов сводится к трем постулатам:

- каждый вид традиционного прикладного искусства – уникальное, самобытное художественное явление, обладающее собственными регионально-историческими и художественно-стилистическими особенностями, что находит отражение в специфике содержания профильных профессиональных дисциплин (исполнительском мастерстве, проектировании, композиции и т.д.). Именно этим основанием детерминирован факт обучения в академии по 22 самобытным видам традиционных художественных промыслов России, от момента поступления в вуз до его окончания;

- сохранение, возрождение и развитие традиционных художественных промыслов обеспечивается регионализацией профессионального образования – сетевой системой организации вуза.

Региональная принадлежность – один из ведущих факторов, определяющих эстетику произведений конкретного вида традиционного художественного промысла, сущность его исторических традиций и особенности современного существования [2, с. 24]. Этот факт детерминирует значимость развития профильного профессионального образования именно в исторических центрах традиционных художественных промыслов, что обеспечивает погружение в культурный ландшафт, возможность формирования опыта творческого диалога и взаимодействия с художниками и музеями этих центров. Практическая реализация этого положения обеспечивается благодаря девяти филиалам академии (Москва, Федоскино, Холуй, Мстера, Рязань, Богородское, Сергиев-Посад, Порвоо, Финляндия), позволяющим получать среднее профессиональное и профильное высшее образование непосредственно в регионах, что дает художникам возможность дальнейшего профессионального роста именно в историческом центре существования промысла.

- наиболее полному и глубокому постижению, освоению сущности и специфики традиций конкретного традиционного художественного промысла способствует реализация опыта непрерывного многоуровневого профессионального образования (среднее профессиональное образование – бакалавриат – магистратура / специалитет – аспирантура).

Ключевые основания преемственности уровней профессионального образования в области традиционных художественных промыслов в целом были разработаны и описаны В.Ф. Максимович. Исследователи ее научно-педагогической школы раскрывают их с опорой на практический опыт в сфере обучения конкретным видам традиционного прикладного искусства, с учетом их художественно-технологических особенностей, сущностью и спецификой формирования профессионального мастерства будущего художника.

Например, преемственность подготовки художников в области художественной вышивки в системе «колледж – вуз» была подробно проанализирована в диссертационном исследовании А.А. Николаевой [9]. В диссертационном исследовании В.Н. Колобова определены основания преемственности уровней среднего профессионального и высшего образования в косторезном искусстве и раскрыты основы отбора содержания профессиональных дисциплин и форм обучения в условиях преемственности этих уровней образования. Особое внимание уделено разработке инвариатной и вариативной части содержания высшего образования [5].

Непрерывность профессиональной подготовки заключена не только в последовательности освоения содержания профильных практических дисциплин, формирующих опыт профессионального мастерства, но и в преемственности теоретических курсов. Последнее будет раскрыто на примере дисциплин, посвященных изучению теории и истории традиционных художественных промыслов (таблица 1).

Таблица 1.

Преемственность профильных теоретических дисциплин в области теории и истории традиционных художественных промыслов в системе многоуровневого профессионального образования

<i>СПО</i>	<i>Бакалавриат</i>	<i>Магистратура</i>	<i>Аспирантура</i>
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы	История традиционного прикладного искусства	• Теория традиционных художественных промыслов • Методология традиционных художественных промыслов • Современные проблемы традиционных художественных промыслов России	• История, современные проблемы и инновационные исследования в области профессионального образования в традиционном прикладном искусстве • Педагогическая инноватика в высшем образовании в сфере традиционного прикладного искусства

	Теория и история традиционного прикладного искусства	
<i>СПО</i>	<i>Специалитет</i>	<i>Аспирантура</i>

Раскроем особенности содержания дисциплин в соответствии с уровнями образования.

Среднее профессиональное образование

Название дисциплины «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», ее объем и требования к результатам освоения в системе среднего профессионального образования заданы соответствующим Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы [11]. Сопоставляя соотношение объема дисциплины и содержания того, что обучающийся должен знать и уметь, можно сделать вывод, что это курс пропедевтический. Его цель – дать общие представления о декоративно-прикладном и народном искусстве России: выявить сущность и специфику понятий «декоративно-прикладное искусство» и «народные художественные промыслы»; сформировать базовые представления о многообразии их видов в зависимости от материалов и техник обработки, региона, исторического этапа и т.д., художественно-стилистических и технологических особенностях; научить осмысливать современное состояние и прогнозировать перспективы развития.

Высшее образование

Высшее образование в Высшей школе народных искусства осуществляется на уровне специалитета (специальность 54.05.02 Живопись), бакалавриата-магистратуры (направления подготовки 54.03.02 / 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы), а также аспирантуры, ориентированной на подготовку научно-исследовательских и преподавательских кадров.

Бакалавриат

Дисциплина «История традиционного прикладного искусства», изучаемая в бакалавриате, призвана сформировать понимание художественной сущности, специфики истории бытования, современного состояния и художественно-стилистического своеобразия традиционных художественных промыслов России как важнейшей части национального культурного наследия.

Задачи дисциплины:

- сформировать представление об основах, базовых фундаментальных понятиях теории традиционного прикладного искусства (традиция, народное искусство, народные художественные промыслы, традиционные художественные промыслы, традиционное прикладное искусство), истории научного изучения, концептуальном аппарате наук, изучающих традиционные художественные промыслы;

- проанализировать специфику и тенденции географического бытования регионально-исторических центров традиционных художественных промыслов России;
- выявить исторические предпосылки формирования и этапы развития традиционных художественных промыслов России;
- определить художественно-стилистическое своеобразие регионально-исторических видов традиционного прикладного искусства как великолепия художественной культуры России;
- воспитать уважительное и бережное отношение к традиционным художественным промыслам России как неотъемлемой составляющей национальной художественной культуры страны;
- сформировать базовые навыки искусствоведческого анализа, визуальной коммуникации, способность осуществлять экспертизу особенностей произведений конкретных видов традиционных художественных промыслов России;
- научить ориентироваться в современных тенденциях развития и проблемах традиционных художественных промыслов России, предлагать варианты решения;
- сформировать навыки работы со специальной литературой, различными типами научных источников;
- мотивировать к собственной научно-исследовательской и художественно-творческой деятельности, созданию собственных художественно-творческих работ.

Таким образом, содержание этого курса рассчитано на формирование возможно более полного представления студентов о многообразии различных регионально-исторических вариантов традиционных художественных промыслов.

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана, ее изучают все студенты, без учета профиля их подготовки (художественная вышивка, художественное кружевоплетение, ювелирное искусство, художественная резьба по кости, лаковая миниатюрная живопись, декоративная роспись и др.). Соблюдение условия обязательного освоения содержания этого курса дает некомпенсируемые результаты:

- возможность каждому студенту получить комплексное представление о многообразии видов традиционных художественных промыслов, познакомиться с их художественно-эстетическими особенностями, осмыслить роль и место каждого в национальной художественной и духовной культуре страны;
- реализацию потенциала декоративных возможностей традиционных художественных промыслов в собственной художественно-творческой деятельности при создании произведений «на стыке» двух и более их видов (при одновременном сохранении сущности и специфики каждого из промыслов). Например, интересными визуальными эффектами обладают произведения, объединяющие традиции художественного кружевоплетения и

художественной вышивки, художественного кружевоплетения и ювелирного искусства, ювелирного и косторезного искусства и др.;

- изменение социальных ролей, когда преподаватель выступает не как носитель информации, обладающий совокупностью всех возможных знаний о специфике конкретного вида традиционного прикладного искусства, что в условиях постоянного расширения и обогащения научного поля в этой сфере просто невозможно, но как «проводник», который формирует и углубляет представление о многообразии традиционных художественных промыслов в целом, месте и роли каждого из его видов в общекультурном контексте; способствует актуализации знаний у самого студента как носителя профессиональной культуры конкретного вида традиционного художественного промысла.

Магистратура

Спецификой подготовки магистров, по сравнению с бакалаврами, является приоритет деятельности, связанной с реализацией самостоятельных исследований и взаимодействием с профессиональным сообществом, что нашло отражение в уточнении и расширении типов задач профессиональной деятельности (таблица 2) [10].

Таблица 2.

Соотношение типов задач профессиональной деятельности

<i>Бакалавриат</i>	<i>Магистратура</i>
научно-исследовательский	научно-исследовательский
художественный	художественно-творческий
проектный	проектный
информационно-технологический	информационно-коммуникативный
-	производственно-технологический
организационно-управленческий	организационно-управленческий
-	экспертно-консультационный
педагогический	педагогический

Соответственно, изменение типов задач диктует иные приоритеты – другое содержание образования и организацию учебного процесса, соотношение теоретических и практических дисциплин и т.д.

В магистратуре профильные теоретические дисциплины, связанные с традиционными художественными промыслами, представлены «Теорией традиционных художественных промыслов», «Методологией традиционных художественных промыслов», «Современными проблемами традиционных художественных промыслов России» (таблица 3).

Таблица 3.

Основные сведения о содержании дисциплин в магистратуре

	<i>Теория традиционных художественных промыслов</i>	<i>Методология традиционных художественных промыслов</i>	<i>Современные проблемы традиционных художественных промыслов России</i>
<i>Курс,</i>	1 курс, 1-2 семестр	1 курс, 1-2 семестр	1 курс, 2 семестр

<i>семестр</i>			
<i>Кол-во часов</i>	144 ак. часов	216 ак. часов	72 ак. часа
<i>Цель</i>	формирование понимания специфики развития теории традиционных художественных промыслов и сущности основных научных концепций в этой области	формирование понимания специфики методологии традиционных художественных промыслов и сущности основных методологических подходов в этой области	формирование понимания специфики бытования традиционных художественных промыслов на современном этапе, способности осмысления проблем и разработки перспектив их решения
<i>Задачи</i>	- выявить исторические предпосылки формирования и этапы развития теории традиционных художественных промыслов России;	- выявить исторические предпосылки формирования и этапы развития методологии традиционных художественных промыслов России;	- выявить специфику бытования традиционных художественных промыслов России на современном этапе;
	- проанализировать тенденции формирования подходов к научному изучению традиционных художественных промыслов;	- проанализировать тенденции формирования методологических подходов к изучению традиционных художественных промыслов;	- проанализировать круг основных проблем в области традиционных художественных промыслов России в аспектах профессионального образования, художественного своеобразия произведений, кадровой политики, правового поля, экономического состояния промысла;
	- сформировать представление о сущности и содержании основных научных концепций в области теории традиционных художественных промыслов;	- сформировать представление о сущности и содержании основных научных концепций в области методологии традиционных художественных промыслов;	- сформировать представление об особенностях бытования традиционных художественных промыслов России в условиях рыночной экономики;
	- научить ориентироваться в современных тенденциях развития и проблемах теории традиционных		- научить выявлять и свободно ориентироваться в современных тенденциях развития и проблемах

	художественных промыслов России;		традиционных художественных промыслов России;
	- освоить навыки работы со специальной литературой, различными типами научных источников;		
	- мотивировать к собственной научно-исследовательской деятельности, поиску перспектив решения существующих проблем в области традиционных художественных промыслов России.		
Форма контроля	Экзамен	Экзамен	Экзамен

Анализ целей и задач указанных дисциплин магистратуры подтверждает тезис о том, что доминантой образования на этом уровне является развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности, способностей выявлять и опираться на теоретические концепции и методологические подходы исследователей в области традиционных художественных промыслов, констатировать существующие проблемы, давать им оценку и предлагать конструктивные варианты преодоления существующих противоречий.

Освоение подобных крупных теоретико-методологических блоков дисциплин возможно только с опорой на знания истории и художественного своеобразия видов традиционных художественных промыслов, сформированное в бакалавриате. Обладая представлениями о специфике художественных традиций каждого конкретного промысла, студенты могут сопоставить его историю и современное состояние, представить сущность концепций и научных подходов различных ученых, соотнеся их позиции с конкретным историческим периодом бытования промысла и т.д.

Таким образом, приоритет исследовательской деятельности при освоении теории и методологии традиционных художественных промыслов способствует совершенствованию навыков функциональной грамотности студентов, приобретению опыта теоретических исследований в этой сфере, представления собственного мнения и аргументирования позиции перед аудиторией, в конечном итоге – выработке эффективных моделей поведения в условиях непредсказуемого будущего.

Специалитет

Обучаясь по специальности 54.05.02 Живопись, студенты на третьем курсе изучают дисциплину «Теория и история традиционного прикладного искусства», цель, задачи и содержание которой эквивалентно курсам «История традиционного прикладного искусства», «Теория традиционных художественных промыслов», «Методология традиционных художественных промыслов», «Современные проблемы традиционных художественных промыслов России», изучаемым в бакалавриате и магистратуре соответственно.

Аспирантура

При подготовке научно-исследовательских и педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 44.06.01 Образование и

педагогические науки (профиль 5.8.7 Методология и технология профессионального образования) приоритетными являются дисциплины, раскрывающие теорию и методику профессионального образования, но с опорой на материалы традиционных художественных промыслов. Это курсы «История, современные проблемы и инновационные исследования в области профессионального образования в традиционном прикладном искусстве», «Педагогическая инноватика в высшем образовании в сфере традиционного прикладного искусства», «Психология художественного творчества в традиционном прикладном искусстве».

Доминанта разработки содержания перечисленных дисциплин – психолого-педагогическая направленность, отражающая сущность и специфику как исторического опыта формирования системы профессиональной подготовки художников в традиционных художественных промыслах (обзорно), так и более детально – современное состояние и перспективные направления инновационных исследований в этой сфере. Таким образом, опыт знакомства с теоретическими исследованиями в области истории традиционных художественных промыслов в магистратуре получает приращение в виде углубленного изучения педагогического аспекта в аспирантуре, в конечном итоге – реализации самостоятельного научного исследования (диссертации).

Анализ содержания непрерывного профессионального образования в области истории и теории традиционных художественных промыслов позволяет сделать вывод, что в основе отбора содержания дисциплин лежит идея концентрического построения учебного материала, когда на каждой новой ступени образования происходит приращение уже освоенной темы новыми смыслами и аспектами, с позиций иных исследовательских подходов.

Эффективному освоению содержания курсов теории и истории традиционных художественных промыслов на каждом из уровней образования способствует единство дидактических основ их преподавания, выступающих своеобразным фундаментом, основой его реализации:

- связь теории с практикой;
- приоритет исследовательского подхода, развитие визуальной коммуникации;
- доминанта внеаудиторного образования.

Раскроем сущность названных основ и особенности их интерпретации в контексте курсов теории и истории традиционных художественных промыслов.

Связь теории с практикой

Взаимосвязь теории и практики – базовая основа, один из ведущих дидактических принципов, являющихся справедливым в равной степени и для дисциплин теоретической, и практической направленности. В контексте курсов теории и истории традиционного прикладного искусства он приобретает особую актуальность, что вызвано требованиями к качеству и

уровню подготовки студента, будущего художника традиционных промыслов.

Создание высокохудожественного уникального произведения требует от художника не только опыта профессионального мастерства (комплексного владения навыками эскизирования, проектирования и моделирования, впоследствии – воплощения в материале), но и широкого культурного поля, кругозора, формируемого теоретическими курсами. Это позволяет не просто делать высокотехничные, совершенные по форме и эстетике произведения, но образные, содержание которых отражает знание исторических традиций промысла, воплощает нравственные идеалы, раскрывает особенности мировосприятия автора, дает интерпретацию вечных вопросов и смыслов бытия. «Прекрасное владение традиционной техникой в сочетании с живым интересом к теме всегда дают новые прочтения даже знакомых сюжетов» [6, с. 97] – этот постулат подтверждает актуальность не только формирования навыков профессионального исполнительского мастерства, но и воспитания личности художника; в то же время, данный тезис определяет основную доминанту развития традиционных художественных промыслов, в которых, с сохранением коллективного начала устойчивых традиционных образов, всегда есть место вариативности, художественному поиску. Произведения студентов Высшей школы народных искусств – выпускные квалификационные работы – свидетельствуют, что даже находясь в рамках каноничных технико-технологических приемов, колорита или композиционных решений, всегда есть место интересным художественным находкам, нестандартному подходу к воплощению темы.

Курсы теории и истории традиционного прикладного искусства на каждом из уровней образования (СПО, бакалавриат, магистратура, специалитет) изучают студенты всех профилей обучения, что дает возможность сформировать целостное представление о логике зарождения и развития основных видов традиционных художественных промыслов, специфике их художественно-образной системы, особенностях современного бытования. В итоге, студент осознает и своеобразную включенность того вида традиционного прикладного искусства, который он осваивает, в общий контекст развития традиционного прикладного искусства России.

Реализация взаимосвязи теории и практики достигается и проявляется не только благодаря тому, что сами студенты, являющиеся носителями того или иного вида традиционного прикладного искусства, изучают теоретические курсы. Воплощению названной дидактической основы преподавания курса способствуют организационно-педагогические условия, формы организации занятий, методическое сопровождение.

Среди форм организации работы, помимо лекций, имеют место и практические занятия. На них у студентов есть возможность проявить навыки искусствоведческого анализа, опыт формулировки собственной позиции по конкретному вопросу, участия в дискуссии, аргументированной защиты собственного мнения.

В зависимости от специфики темы студенты также пробуют те или иные приемы выполнения изделия (кружевоплетение, вышивка, ткачество, набойка и др.). Возможность попробовать, не умозрительно представить, а вручную, самостоятельно выполнить те или иные действия, позволяет объяснить и понять своеобразие художественного языка конкретного вида традиционного промысла, логику создания и развития художественной формы, закономерность появления декоративных особенностей. Очевидно, что сплетенные плетешок или полотнянка, фрагмент ткани с набойкой или вышитый элемент не сопоставим со всей трудоемкостью и сложностью освоения всей совокупности навыков профессионального мастерства, формируемого у студентов соответствующих профилей в течение всего периода подготовки, однако позволяет стать более включенным в специфику и контекст и других видов традиционного прикладного искусства.

Значимым компонентом освоения каждой из тем является методическое сопровождение: лекция дополнена презентацией, слайды которой дают представление о региональных особенностях центра промысла, исторических событиях, повлиявших на его формирование, специфике технологического процесса, художественных особенностях и лучших произведениях и т.д. Презентация – важный компонент теоретического материала, т.к. позволяет образно воспринимать информацию, что особенно ценно для будущих художников, для которых приоритетным является визуальное восприятие. Однако, презентация не дает тактильного ощущения фактуры материалов, сложности и специфичности отдельных технологических приемов и т.д. С этой целью студентам для ознакомления предоставляется комплекс учебных образцов (в соответствии с темой), которые позволяют «вживую» исследовать своеобразие тех или иных техник. Особенно эффективно этот прием работает в сравнении различных образцов произведений традиционных художественных промыслов – например, мстерской белой глади и владимирских верхошвов, чукотского и холмогорского косторезного искусства, федоскинской и палехской лаковой миниатюрной живописи. Помимо образцов, которые можно ощутить тактильно, студенты знакомятся и высокохудожественными произведениями, созданными их предшественниками, – выпускными квалификационными работами. При их анализе акцент делается на взаимозависимости средств художественной выразительности (фактуры материала, техник его обработки, композиционных решений, колорита и т.д.) и художественного образа.

Таким образом, взаимосвязь теории и практики позволяет будущему художнику не только быть узким специалистом в своей области, но и иметь базовые представления о многообразии и специфике конкретных видов традиционных художественных промыслов России, использовать их потенциал для совершенствования опыта собственной профессиональной деятельности.

Приоритет исследовательского подхода, развитие визуальной коммуникации

Визуальная коммуникация – обмен знаково-символической информацией посредством доступных зрительно визуальных образов. По мнению Н.А. Федоровской, ключевыми особенностями визуальной коммуникации являются, во-первых, наличие визуального объекта, замещающего своего создателя и обеспечивающего взаимодействие между автором и зрителем; во-вторых, взаимодействие между зрителем и арт-объектом (в роли которого может выступать любое произведение искусства, в т.ч., и предмет традиционных художественных промыслов) [12, с. 219]. Отмечается, что арт-объект «предоставляет широкий спектр возможностей для передачи комплекса дополнительной, осознанно или неосознанно используемой автором информации, отражающей принятые в данной культуре нормативы и правила, стилевую концепцию эпохи, национальной школы, желания заказчика и т.д.» [12, с. 219]. Он не имеет конкретного адресата; может восприниматься каждым в соответствии с уровнем его подготовки, готовности к коммуникации, имеющимся личностным опытом; имеет значение и фактор «отложенной» коммуникации, когда произведение может ждать своего зрителя. Данные постулаты развивают идеи М.М. Бахтина, отмечавшего: «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины» [1, с. 335].

Вопрос формирования визуальной коммуникации именно в области традиционных художественных промыслов имеет особое значение, т.к. их произведения обладают иной, по отношению к «классическим» видам искусства, образной системой, иным языком, средствами художественной выразительности и т.д. Самая функциональность предмета тесно соотносится с бытом и во многом именно назначение предмета диктует особенности пластического решения, обуславливает выразительность их форм; изделия традиционных художественных промыслов чаще всего оформлены орнаментально, т.е. узоры их абстрактны, условны, что также накладывает специфику на восприятие.

Именно поэтому при освоении содержания курса студентам в рамках практических заданий часто предлагается выполнить искусствоведческий анализ произведения, который строится по определенному алгоритму и ориентирует на последовательный переход от описания внешних особенностей вещи – к выявлению и постижению смыслов, заложенных автором, вариантов их воплощения с использованием конкретных приемов. Иными словами, цель подобных заданий – сформировать способность не только восприятия внешних, очевидных элементов и осмысления предмета как произведения (что характерно для I-III уровней зрительского восприятия), но обеспечить переход к формированию, развитию и закреплению навыков анализа художественного своеобразия вещи в

контексте творчества конкретного автора, как воплощение его идеалов, отражение «пространства смыслов душевного мира художника» и т.д. (IV уровень) [8, с. 129].

Если в рамках практических занятий студентам традиционно предлагается проанализировать своеобразие «классических» произведений традиционных художественных промыслов, то внеаудиторная самостоятельная работа рассчитана на анализ современных, более дискуссионных образцов, в которых происходит смелое сочетание традиций и новаций. Эта работа реализована благодаря комплексу учебных пособий «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть I, II), в которых содержатся задания открытого типа, ориентированные на развитие функциональной грамотности, навыков формулировки собственной позиции по предлагаемым вопросам, работу со специальной литературой и другими типами источников (видеосюжеты, специализированные передачи и т.д.). Формирование опыта визуальной коммуникации, осуществляемое посредством подобных заданий, чрезвычайно важно, т.к. «Наличие или отсутствие опыта визуальной компетенции является принципиально важным компонентом профессиограммы будущего художника традиционного прикладного искусства...» [4, с. 151].

Ориентация на приоритет научно-исследовательской работы и развитие навыков визуальной коммуникации позволяет отойти от традиционно преобладающего формата лекционных занятий в пользу привлечения ресурсов внеаудиторного образования, тем самым сделав образовательный процесс более осмысленным и увлекательным для всех его участников.

Доминанта внеаудиторного образования

Внеаудиторное образование – тип образования, который, наряду с традиционным аудиторным образованием (в формате школы, вуза и т.д.), обеспечивает наиболее полное, многомерное и гармоничное формирование и развитие личности. Внеаудиторное образование может быть представлено опытом семейного воспитания, музейной деятельностью, образовательными путешествиями, привлечением возможностей институтов театра, города и др. [3] Специфика внеаудиторного образования обусловлена его предметом и объектом внимания, которым является «сама личность, изменяющаяся в образовательном процессе в ходе взаимодействия с различными объектами познания в их многообразных взаимосвязях» [3, с. 159].

В контексте освоения курса теории и истории традиционного прикладного искусства внеаудиторное образование представлено образовательными путешествиями в профильные музеи, мастер-классами, выездами в регионально-исторические центры традиционных художественных промыслов.

Образовательные путешествия, в которых объектом изучения становятся сами памятники традиционных художественных промыслов, – импульс для совершенствования опыта собственной познавательной и научно-исследовательской деятельности, развития навыков визуальной

коммуникации, налаживания «диалога» с произведениями искусства. Основной площадкой для реализации этой формы работы является экспозиция народного искусства Государственного Русского музея; произведения косторезного искусства представлены также в Российском этнографическом музее; золотного шитья и художественного кружевоплетения – в Государственном Эрмитаже.

Посещение студентами экспозиций и знакомство с музейными коллекциями происходит традиционно по завершении изучения каждой темы. Работа в музее структурирована маршрутным листом образовательного путешествия, в котором определена его тема и проблема, круг вопросов, ориентирующих на изучение экспонатов, анализ их декоративных и композиционных особенностей, осмысление содержания образов, т.е. на «диалог» с предметом. Некомпенсируемыми результатами работы в музейном пространстве с оригинальными вещами является формирование ценностного отношения к ручному художественному труду; адекватного, не искаженного репродукциями, восприятия колористических, масштабных, художественных, технологических особенностей конкретной вещи; воспитание способности критической оценки, исследовательского подхода к изучению своеобразия предмета.

Регионально-исторический фактор обуславливает истоки складывания традиций художественных промыслов, диктует материал, характер его обработки, ассортимент произведений, декоративные и колористические особенности – каким образом это происходит, студенты осознают только непосредственно, оказавшись в центрах традиционных художественных промыслов. Именно значимостью погружения в историко-культурную среду, важностью приращения опыта взаимодействия с носителями традиций художественных промыслов, посещения и знакомства с коллекциями местных музеев обуславливает значение выездных музейных практик, которые проводятся на разных курсах в зависимости от направления подготовки или специальности.

Мастер-классы – демонстрационные и те, в которых можно непосредственно принять участие – инструмент, способный дополнить теоретическое представление студентов о технологических особенностях процесса выполнения изделий различных видов традиционных художественных промыслов. Мастер-классы ежегодно проводятся студентами и преподавателями, приглашенными участниками в рамках научно-практических конференций и дней открытых дверей в Высшей школе неродных искусств (академии).

В заключении отметим, что курсы теории и истории традиционных художественных промыслов, являясь фундаментом формирования общих представлений о месте, роли и значении традиционного прикладного искусства в национальной культуре России, в то же время, являются инструментом развития навыков визуальной коммуникации и опыта научно-

исследовательской деятельности. Последнее становится возможным благодаря логике и формам организации учебных занятий.

Литература

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин; сост. С. Г. Бочаров, примеч. С.С. Аверинцев и С.Г. Бочаров. – Москва: Искусство, 1979. – 424 с.
2. Богуславская И.Я. Проблемы традиции в искусстве современных народных художественных промыслов / И.Я. Богуславская // Творческие проблемы современных народных художественных промыслов / Сост. и науч. ред. И.Я. Богуславская. – Ленинград: Художник РСФСР, 1981. – С. 16-43.
3. Ванюшкина Л.М. Внеаудиторное образование – путь в новое образовательное пространство: Монография. – Санкт-Петербург, 2003. – 224 с.
4. Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А. Искусство быть зрителем: к проблеме формирования опыта визуальной коммуникации будущих художников традиционного прикладного искусства в пространстве музея // Психолого-педагогической поиск: Научно-методический журнал. – 2019. – № 1(49). – С. 151-160.
5. Колобов В.Н. Непрерывное профессиональное образование в косторезном искусстве: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Василий Николаевич Колобов. – Санкт-Петербург, 2019. – 200 с.
6. Лебедев С.В., Волошина Л.А. Эстетическое восприятие народного искусства в современном урбанизированном обществе // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 3. – С. 89-104. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-17.pdf (дата обращения: 11.11.2021).
7. Максимович В.Ф. Теория и практика подготовки учащихся по художественно-промышленным видам труда в условиях непрерывного образования: На примере учебных заведений традиционного декоративно-прикладного искусства: диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 13.00.01 / Валентина Федоровна Максимович. – Москва, 2000. – 340 с.
8. Некрасова-Каратеева О.Л., Осорина М.В. Психологические особенности восприятия картины зрителем-ребенком в музее // Художественный музей в образовательном процессе: сборник статей / Науч. ред. Б.А. Столяров. – Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И. Герцена, 1998. – С. 127-169.
9. Николаева А.А. Содержание обучения мастерству художественной вышивки в системе непрерывного профессионального образования: диссертация на соискание ученой степени кандидата

педагогических наук: 13.00.08 / Анна Алексеевна Николаева. – Санкт-Петербург, 2017. – 214 с.

10. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень магистратуры). Утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 21 марта 2016 г. № 252. – URL: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/540402.pdf> (дата обращения: 11.10.2021).

11. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам). Утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1389. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70710726/> (дата обращения: 11.10.2021).

12. Федоровская Н.А. Специфика визуальной коммуникации в изобразительном искусстве // Манускрипт. – 2020. – № 4. – С. 218-221. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-vizualnoy-kommunikatsii-v-izobrazitelnom-iskusstve> (дата обращения: 19.11.2021).

References

1. Bahtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva / M.M. Bahtin; sost. S. G. Bocharov, primech. S.S. Averincev i S.G. Bocharov. – Moskva: Iskusstvo, 1979. – 424 s.

2. Boguslavskaya I.YA. Problemy tradicii v iskusstve sovremennyh narodnyh hudozhestvennyh promyslov / I.YA. Boguslavskaya // Tvorcheskie problemy sovremennyh narodnyh hudozhestvennyh promyslov / Sost. i nauch. red. I.YA. Boguslavskaya. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1981. – S. 16-43.

3. Vanyushkina L.M. Vneauditornoe obrazovanie – put' v novoe obrazovatel'noe prostranstvo: Monografiya. – Sankt-Peterburg, 2003. – 224 s.

4. Vanyushkina L.M., Tihomirov S.A. Iskusstvo byt' zritelem: k probleme formirovaniya opyta vizual'noj kommunikacii budushchih hudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva v prostranstve muzeya // Psihologo-pedagogicheskoye poisk: Nauchno-metodicheskij zhurnal. – 2019. – № 1(49). – S. 151-160.

5. Kolobov V.N. Nepreryvnoe professional'noe obrazovanie v kostoreznom iskusstve: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / Vasilij Nikolaevich Kolobov. – Sankt-Peterburg, 2019. – 200 s.

6. Lebedev S.V., Voloshina L.A. Esteticheskoe vospriyatие narodnogo iskusstva v sovremennom urbanizirovannom obshchestve // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 3. – S. 89-104. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-17.pdf (дата обращения: 11.11.2021).

7. Maksimovich V.F. Teoriya i praktika podgotovki uchaschihsya po hudozhestvenno-promyshlennym vidam truda v usloviyah nepreryvnogo obrazovaniya: Na primere uchebnyh zavedenij tradicionnogo dekorativno-prikladnogo iskusstva: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora pedagogicheskikh nauk: 13.00.01 / Valentina Fedorovna Maksimovich. – Moskva, 2000. – 340 s.

8. Nekrasova-Karateeva O.L., Osorina M.V. Psihologicheskie osobennosti vospriyatiya kartiny zritelem-rebenkom v muzee // Hudozhestvennyj muzej v obrazovatel'nom processe: sbornik statej / Nauch. red. B.A. Stolyarov. – Sankt-Peterburg: RGPU im. A.I. Gercena, 1998. – S. 127-169.

9. Nikolaeva A.A. Soderzhanie obucheniya masterstvu hudozhestvennoj vyshivki v sisteme nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / Anna Alekseevna Nikolaeva. – Sankt-Peterburg, 2017. – 214 s.

10. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 54.04.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly (uroven' magistratury). Utv. prikazom Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 21 marta 2016 g. № 252. – URL: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/540402.pdf> (data obrashcheniya: 11.10.2021).

11. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart srednego professional'nogo obrazovaniya po special'nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly (po vidam). Utv. prikazom Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 27 oktyabrya 2014 g. № 1389. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70710726/> (data obrashcheniya: 11.10.2021).

12. Fedorovskaya N.A. Specifika vizual'noj kommunikacii v izobrazitel'nom iskusstve // Manuskript. – 2020. – № 4. – S. 218-221. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-vizualnoy-kommunikatsii-v-izobrazitelnom-iskusstve> (data obrashcheniya: 19.11.2021).