

Швецова О.В., аспирант, преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционных прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, кор. 2, e-mail: lutaya.olya@yandex.ru

Shvetsova O.V., postgraduate student, teacher of the department of professional disciplines, Institute of traditional applied arts – Moscow Branch of the Higher School of Folk Arts (Academy), 115573, Moscow, Musa Dzhalil str., 14, building 2, e-mail: lutaya.olya@yandex.ru

Особенности обучения студентов среднего профессионального образования художественной вышивке как педагогическая проблема

Features of teaching students of secondary vocational education artistic embroidery as a pedagogical problem

Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей обучения студентов среднего профессионального образования художественной вышивке. Автор рассматривает специфику педагогического процесса по художественной вышивке с позиций гендерного подхода, обусловившего психологические характеристики студентов, соответственно составу обучающихся. Рассматриваются характерные черты,ственные девушки, среди них: аккуратность и точность координации движений, эмоциональность; способность действовать по алгоритму, фантазировать, погружаться в свой внутренний мир и другие, определяющие успешность работы в сфере художественной вышивки. Обосновывается идея, что развитие таких личностных качеств, как: мотивация, художественный вкус, память, креативные способности способствуют развитию профессионализма и творческой индивидуальности студентов при обучении художественной вышивке.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, художественная вышивка, материаловедение, психолого-педагогические условия, метод наглядности, технология, исполнительское мастерство, особенности обучения, гендерный подход, традиции.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the peculiarities of teaching art embroidery to students of secondary vocational education. The author examines the specifics of the pedagogical process of artistic embroidery from the standpoint of the gender approach, which determined the psychological characteristics of students in accordance with the composition of the students. The characteristic features characteristic of girls are considered, among them: accuracy and precision of coordination of movements, emotionality; the ability to act according to an algorithm, fantasize, immerse yourself in your inner world and others that determine the success of work in the field of artistic embroidery. The idea is substantiated that the development of such personal qualities as: motivation, artistic taste, memory, creative abilities contribute to the development of

professionalism and creative individuality of students in teaching artistic embroidery.

Keywords: traditional art, folk traditional handicrafts, artistic embroidery, materials science, psychological and pedagogical conditions, visualization method, technology, performing skills, peculiarities of education, gender approach, traditions.

В педагогической практике колледжей традиционных художественных промыслов существует множество проблем, связанных с организацией учебного процесса, с содержанием обучения, развитием личностных качеств студентов: мотивации, художественного вкуса, когнитивных и креативных способностей, которые входят в задачи обучения и настоятельно требуют решения.

Проблемы обучения художественной вышивке связаны с определенной спецификой, которая рассматривалась в педагогических исследованиях: содержание и методы профессионального обучения технологии художественной вышивки (Т.М. Носань); содержание обучения мастерству художественной вышивки в соотнесении с традициями региональных центров этого искусства (А.А. Николаева); формирование проектной культуры (С.Ю. Камнева) и профессиональной инновационной деятельности (Е.В. Сайфулина) в области художественной вышивки.

В исследованиях по истории и культурологии исследовалось искусство русской вышивки как часть художественной культуры России (С.И. Валькевич) [2]; выявлены традиции народной вышивки в современных художественных промыслах (И.Л. Симакова) [9].

Несмотря на ряд упомянутых выше исследований, внесших несомненный вклад в обучение художественной вышивке, педагогические проблемы, связанные с особенностями получения профессионального образования студентами в среднем специальном образовании пока не получили должного освещения.

Среди специфичных особенностей обучения студентов можно выделить психологические особенности обучающихся и специфику педагогического процесса.

Психологические особенности

Гендерные особенности контингента обучающихся заставляют ориентироваться на особенности женского восприятия.

В образовании гендерный подход трактуется как один из компонентов личностно ориентированного подхода (Н.А. Дьячкова) [3]. Гендерные особенности обучающихся обуславливают содержание обучения, формы учебного процесса, методы подачи материала, организацию благоприятной образовательной среды, обращенной к индивидуальным характеристикам психологических и профессиональных качеств в соответствии с природным потенциалом личности. Следовательно, гендерный подход в образовании представляет комплекс приемов, методов, средств обучения и воспитания,

которые направлены на помочь студентам в создании комфортного мироощущения во время занятий, на умение преодолеть трудности социализации и профессионального становления, значимой составляющей которых является их самоидентификация.

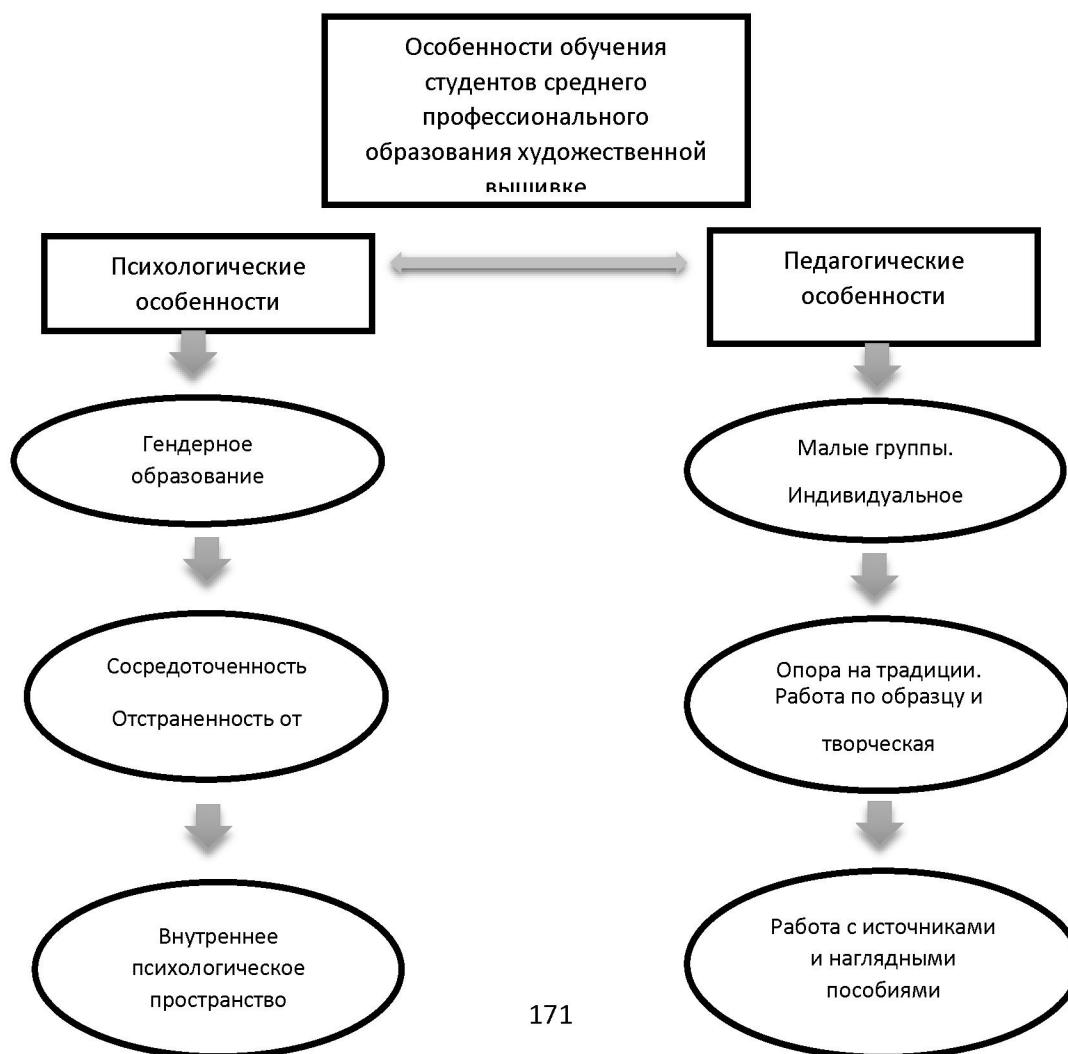
Изучение гендерного подхода в обучении и воспитании И.А. Кравцовой привело автора к трактовке смысла понятия «гендер» через идею социального моделирования и репрезентации пола в ситуациях многомерного взаимодействия [7]. Гендерный подход в таком контексте выступает как ориентация на социально-биологические возможности пола в образовательном процессе.

Вышивка традиционно относится к женскому труду (хотя в некоторых регионах России вышивали и мужчины) и художественной вышивке в среднем профессиональном образовании обучаются девушки.

Условные гендерные различия на физическом, психологическом, когнитивном и поведенческом уровнях исследовала В.Д. Еремеева [4]. Анализ ее разработок позволил выявить особенности обучения студентов искусству художественной вышивки в среднем профессиональном образовании (Схема 1).

Схема 1.

Особенности обучения студентов СПО традиционному искусству художественной вышивки

Психологические особенности обучения художественной вышивке, связанные с необходимостью использования гендерного подхода в образовании, который направлен на объективные факторы – специфику выполнения учебных и творческих работ, требующую сосредоточенности, отстраненности от внешнего мира, способности жить в своем внутреннем психологическом пространстве [1; 6].

Занятия вышивкой соответствуют психологическим особенностям, присущим представительницам женского пола, выявленным Н.А. Дьячковой и И.А. Кравцовой [3; 7]:

- лучше развито левое полушарие, которое контролирует речь, письмо, действия по алгоритму;
- быстрое схватывание нового материала, долговременная память;
- лучше сформировано наглядно-образное мышление;
- вхождение в среду происходит через переживания;
- стрессоустойчивость;
- субъективность самооценки.

Особенности на физическом уровне:

- пластичность, мобильность, умение маневрировать;
- аккуратность и точность координации движений;
- визуальное восприятие информации.

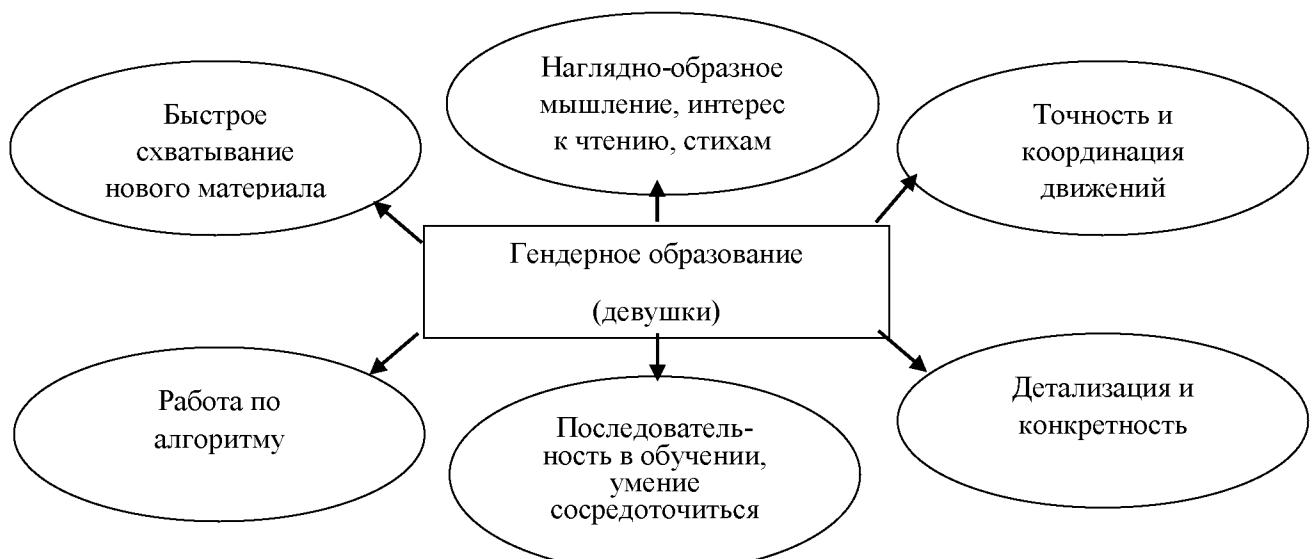
Особенности на когнитивном уровне:

- детализация и конкретность;
- стремление к алгоритмически выстроенным действиям по шаблону;
- последовательность в обучении;
- пристрастие к монологу и повествованию (чтение, стихи).

Выделенные психологами особенности объясняют, почему вышивка является женским трудом (Схема 2).

Схема 2

Гендерные особенности девушек, способствующие освоению вышивки

Искусство вышивки предполагает работу по алгоритму, сосредоточенность, отстраненность от внешнего мира, обыденного и повседневного. Условием для этого является развитое воображение, эмоциональная память, творческое состояние – т.е. вся внутренняя жизнь. Наполненность внутреннего психологического пространства формируется на основе склонности к чтению стихов, романов, просмотру мелодрам, способствующих развитию воображения, мечтательности, идеализации повседневности. Эти особенности помогают девушкам внутренне сосредоточиться на долгой и кропотливой работе.

Психологи и педагоги утверждают, что человек живет одновременно в двух пространствах – физическом (внешнем, реальном, трехмерном) и психологическом (внутреннем) [1, 4]. Пределы психологического пространства определяются видом деятельности [1]. В данном случае – вышиванием.

Художественная вышивка положительно воздействует на нервную систему человека, оберегая его от стрессовых ситуаций, помогая успокоиться. Психологи сравнивают состояние углубленности в свои мысли во время вышивания со своего рода медитацией. Концентрация на кропотливой работе, сосредоточенность и терпение, позволяют дистанцироваться от проблем и забот окружающего мира, способствуют расслабленности и покоя.

Значимым качеством художников в области вышивки является повышенная внимательность и умение концентрироваться. Они должны обладать хорошей координацией движений, точностью и умением детально и последовательно воспроизводить элементы орнаментов. Интерпретация и переработка известных мотивов вышивки, использование различных техник способствует тренировке логического мышления и развитию креативности.

Развитие мелкой моторики положительно влияет на работу головного мозга, а творческая деятельность способствует самовыражению, а значит и эмоциональному удовлетворению от проделанной работы.

Педагогические особенности

Индивидуальное обучение в малых группах.

Организация учебного процесса в среднем профессиональном образовании по художественной вышивке проходит в малых группах. В таких условиях отбор средств и приемов обучения, темпа выполнения заданий заблаговременно устанавливается сообразно индивидуальным характеристикам студенток. Индивидуальный подход обеспечивают различные виды мероприятий (учебно-методических, психолого-педагогических, организационно-управленческих).

Реализация личностно-ориентированной модели обучения способна разрешить проблемы индивидуальных особенностей обучающихся и учета их познавательных интересов, возможностей и способностей. Малые группы и индивидуализация обучения позволяет учитывать во время практической работы психологические особенности обучающихся: естественное

формирование внутреннего психологического пространства каждой девушки; эстетические переживания, вызванные вхождением в атмосферу творчества; склонность к внутреннему монологу и др.

Требования индивидуализации обучения определяют этапы и специфику, обусловленные целями освоения художественной вышивки. Для обретения развивающего результата необходимо включить обучающихся девушек в активную творческую деятельность, при которой они будут мотивированы на участие в конкурсах профессионального мастерства и в мастер-классах по выбранной специальности, экскурсии в музеи и на выставки.

Опора на традиции. Работа по образцу и творческая интерпретация сюжетов, мотивов, композиций.

Традиции являются значимым элементом системы образования в традиционных художественных промыслах. Традиции устанавливаются как исторически определившиеся, стабильные и воспроизводящиеся явления, которые передаются от одного поколения к другому и сохраняются в течение длительного времени. Они устанавливают не только традиционный формат системы, но и ее образ. Любой вид образования имеет свои наработанные традиции, к которым следует относиться конкретно исторически, есть они и в обучении вышивке.

Возникшие в глубокой древности традиции обучения художественной вышивке играют значимую роль в воспитании и образовании каждого нового поколения художников в этом виде искусства.

Программы обучения в Высшей школе народных искусств (академии) включают знакомство с многочисленными видами региональных техник и характерных орнаментов; историю формирования промыслов; материалы, необходимые для выполнения вышивки, и специфичные способы действия для получения результата. Изучение традиций включает копирование образцов, чтобы на основе полученных знаний и умений студенты смогли, творчески интерпретируя орнаменты и их элементы, создавать свои оригинальные произведения. Главной воспитательной задачей среднего профессионального художественного образования является порождение у студентов потребности постоянного обращения к искусству, эмоционально-образного восприятия произведений, развитие интерпретационных умений и навыков в творческой деятельности в процессе создания оригинальных произведений художественной вышивки.

Работа с источниками и наглядными пособиями.

При обучении художественной вышивке студенток среднего профессионального образования, используется работа с источниками и наглядный метод обучения – показ образцов изделий, передача поэтапных способов выполнения.

Показ технологий разных видов вышивки, поэтапность действий в определенном порядке используется на занятиях исполнительским мастерством, совершенствованием мастерства, технологий художественной

вышивки. Наглядность помогает обучающимся правильно решать поставленные задачи при выполнении работы, способствует концентрации мышления и внимания, тренирует память и усидчивость. Метод наглядности удовлетворяет таким психологическим особенностям обучающихся студенток, как наглядно-образное мышление и визуальное восприятие информации.

Практическое изучение техник и технологий разных видов вышивки требует четкого и точного показа действий, чтобы студенткам было понятно каждое движение и особенности его выполнения. Приемы, основанные на копировании, дают им возможность освоить новые знания, умения и навыки. Показ иллюстраций, таблиц, музейных экспонатов, демонстрация видеофильмов, слайдов, образцов изделий из методического фонда кафедры, – все эти средства реализуют метод наглядности в обучении студенток, который помогает решить многие дидактические задачи. Метод иллюстраций часто используется на занятиях проектированием, техническим рисунком на этапе поисковой работы, а метод демонстраций используется на занятиях исполнительским мастерством, при изучении материаловедения, в совершенствовании мастерства. Наглядные пособия и материалы, которые используются на занятиях, способствуют формированию у обучающих четких представлений о поставленной задаче и оказывают влияние на развитие абстрактного, творческого мышления.

Таким образом, переосмысление некоторых взглядов и традиций в соответствии с современными научными тенденциями в художественной педагогике влечет за собой совершенствование системы индивидуального обучения в малых группах. Важно сохранить баланс традиций и инноваций в педагогической практике освоения художественной вышивки. Педагогические проблемы в области обучения художественной вышивке будут успешно решены, если в основе организации учебного процесса будет:

- опора на природные способности в обучении;
- формирование умения самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- развитие творческого нестандартного мышления;
- получение опыта создания произведений вышивки по традициям художественных промыслов с учетом стилистических региональных особенностей;
- мастерство применения современных материалов для воплощения оригинальных идей в собственных проектах.

На основании вышесказанного представляется очевидным, что в ходе обучения специалиста среднего профессионального образования в области традиционных художественных промыслов педагогу сегодня нельзя ограничиваться исключительно формированием навыков и умений исполнительского мастерства, необходимо одновременно реализовывать перспективные, актуальные с точки зрения современных методов педагогики выше изложенные тенденции. В их число входит умение самостоятельно

анализировать, исследовать особенности обучения студентов среднего профессионального образования художественной вышивке, опираясь на методы научного познания; добывать знания и развивать способность творчески их применять.

Литература

1. Бродецкий А.Я. Внеречевое общение в жизни и в искусстве: учеб. пособие / А. Я. Бродецкий. – Москва: Владос, 2000. – 191 с.
2. Валькевич С.И. Русская народная вышивка как феномен культуры: диссертация на соискание ученой степени доктора культурологии: 24.00.01 / Светлана Ивановна Валькевич ИГУ. – Иваново, 2019. – 427 с.
3. Дьячкова Н.А. Гендерный подход в обучении школьников / Н.А. Дьячкова // Молодой ученый. – 2014. – № 20.2. (79.2). – С. 14-15. – URL: <https://moluch.ru/archive/79/13998/> (дата обращения: 12.10.2021).
4. Еремеева В.Д. Нейропсихологический аспект гендерного подхода к обучению // Педагогическое обозрение. – 2013. – № 1-2. – С.131-132.
5. Камнева С.Ю. Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в области художественной вышивки: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 / С.Ю. Камнева. – Санкт-Петербург, 2013. – 233 с.
6. Кашекова И.Э., Медкова Е.С., Пирязева Е.Н. Каждый предмет преподавать как искусство: комплементарно-семантический подход в образовании. Монография. / И.Э. Кашекова, Е.С. Медкова, Е.Н. Пирязева. – Москва: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2021. – 330 с.
7. Кравцова И.А. Гендерный подход в обучении и воспитании / И.А. Кравцова. – URL: <https://www.uchmet.ru/library/material/132841/> (дата обращения: 09.11.2021).
8. Сайфулина Е.В. Формирование готовности студентов вуза к профессиональной инновационной деятельности в области художественной вышивки: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Е.В. Сайфулина. – Санкт-Петербург, 2014. – 30 с.
9. Симакова И.Л. Традиции русской народной вышивки в современных художественных промыслах: диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.07 / Симакова Ирина Леонидовна; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1999. – 271 с.

References

1. Brodeckij A.YA. Vnerechevoe obshchenie v zhizni i v iskusstvye: ucheb. posobie / A. YA. Brodeckij. – Moskva: Vlados, 2000. – 191 s.
2. Val'kevich S.I. Russkaya narodnaya vyshivka kak fenomen kul'tury: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora kul'turologii: 24.00.01 / Svetlana Ivanovna Val'kevich IGU. – Ivanovo, 2019. – 427 s.

3. D'yachkova N.A. Gendernyj podhod v obuchenii shkol'nikov / N.A. D'yachkova // Molodoj uchenyj. – 2014. – № 20.2. (79.2). – S. 14-15. – URL: <https://moluch.ru/archive/79/13998/> (data obrashcheniya: 12.10.2021).
4. Eremeeva V.D. Nejropsihologicheskij aspekt genderного podhoda k obucheniyu // Pedagogicheskoe obozrenie. – 2013. – № 1-2. – S.131-132.
5. Kamneva S.YU. Formirovanie proektnoj kul'tury studentov vysshej professional'noj shkoly v oblasti hudozhestvennoj vyshivki: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / S.YU. Kamneva. – Sankt-Peterburg, 2013. – 233 s.
6. Kashekova I.E., Medkova E.S., Piryazeva E.N. Kazhdyy predmet prepodavat' kak iskusstvo: komplementarno-semanticeskij podhod v obrazovanii. Monografiya. / I.E. Kashekova, E.S. Medkova, E.N. Piryazeva. – Moskva: FGBNU «IHOiK RAO», 2021. – 330 s.
7. Kravcova I.A. Gendernyj podhod v obuchenii i vospitanii / I.A. Kravcova. – URL: <https://www.uchmet.ru/library/material/132841/> (data obrashcheniya: 09.11.2021).
8. Sajfulina E.V. Formirovanie gotovnosti studentov vuza k professional'noj innovacionnoj deyatel'nosti v oblasti hudozhestvennoj vyshivki: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / E.V. Sajfulina. – Sankt-Peterburg, 2014. – 30 s.
9. Simakova I.L. Tradicii russkoj narodnoj vyshivki v sovremennyh hudozhestvennyh promyslah: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata istoricheskikh nauk: 07.00.07 / Simakova Irina Leonidovna; MGU im. M.V. Lomonosova. – Moskva, 1999. – 271 s.