

Лапина Ю.Е., кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры художественного кружевоплетения ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (академия), 191186 Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: lye68@yandex.ru

Lapina Yu.E., PhD in Pedagogic sciences, teacher of the department of artistic lacemaking, Higher school of folk arts (academy), 191186 Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, Lit. A, e-mail: lye68@yandex.ru

Методы обучения проектированию киришских кружевных изделий в среднем профессиональном образовании
Methods of teaching the design of Kirishi lace products in secondary vocational education

Аннотация. В статье рассмотрены цель и задачи учебной дисциплины «Проектирование», бинарные методы обучения, применяемые преподавателем в среднем профессиональном образовании при проектировании киришских кружевных изделий, выполняемых в рамках традиционных особенностей киришского художественного кружевоплетения; раскрывается содержание методов преподавания и учения. Приведены основные этапы создания авторских кружевных изделий, способствующие успешному воплощению учебного задания от художественной идеи до выполнения художественно-графического проекта кружевного изделия.

Ключевые слова: бинарные методы обучения, обучающиеся, среднее профессиональное образование, проектирование, киришские орнаментальные мотивы, орнаментальная композиция.

Abstract. The article discusses the purpose and objectives of the discipline «Design», binary teaching methods used by teachers in the secondary vocational education in the design of Kirishi lace products performed within the traditional features of Kirishi artistic lace making; the content of teaching methods and teaching is revealed. The main stages of creating author's lace products that contribute to the successful implementation of the educational task from an artistic idea to the implementation of an artistic and graphic project of a lace product are given.

Keywords: binary teaching methods, students, secondary vocational education, design, Kirishi ornamental motifs, ornamental composition.

Проектирование киришских кружевных изделий – это процесс практического внедрения основных принципов построения орнаментальных композиций художественного кружевоплетения с учетом технологических особенностей цепной и численной техник плетения киришского кружева.

В процессе обучения проектированию киришских кружевных изделий обучающиеся приобретают теоретические знания о последовательности разработки плоскостных и объемных кружевных изделий [2, с. 6], практические умения и навыки, необходимые для

последующей профессиональной деятельности, которые применяются при создании художественно-графических проектов и технологических карт выполнения авторских кружевных изделий на основе киришской традиционной технологии.

«Проектирование» является одной из ведущих профильных дисциплин, которая входит в профессиональный модуль «Производственно-технологическая деятельность». Цель «Проектирования» – формирование профессиональных компетенций обучающихся среднего профессионального образования в области создания новых кружевных изделий в соответствии с киришской технологией.

Задачи учебной дисциплины «Проектирование»:

- изучение теоретического материала, раскрывающего основы проектирования киришских кружевных изделий;
- выработка практических навыков сбора, обобщения, систематизации и анализа исторических киришских кружевных изделий по фотографиям;
- освоение понятийного аппарата и терминологии, используемой при проектировании кружевных изделий по киришской технологии;
- формирование навыков проектирования в соответствии с традиционными композиционными построениями киришских кружевных изделий.

Выполняя постепенно усложняющиеся учебные задания по созданию плоскостных интерьерных изделий, аксессуаров и объемных кружевных предметов женской одежды, обучающиеся формируют чувство ритма, пропорциональности, целостности, равновесия; развивают художественно-эстетический вкус; расширяют художественный кругозор [3]. В процессе проектирования обучающиеся накапливают опыт самостоятельного решения поставленных творческих задач, приобретают профессиональный опыт

Обучение на уровне среднего профессионального образования дисциплине «Проектирование» строится в соответствии с образовательной программой, учебно-методическим комплексом и осуществляется на нескольких этапах.

На первом этапе обучающиеся знакомятся с программой учебной дисциплины «Проектирование», ее целью и задачами, темами учебных заданий, требованиями к самостоятельной работе по выполнению практических заданий на учебных занятиях; требованиями к качеству предоставляемой на итоговую аттестацию работы.

На втором этапе – с содержанием учебников и учебных пособий по проектированию кружевных изделий, иллюстративным материалом по киришскому художественному кружевоплетению.

Перед тем как приступить к разработке новых кружевных изделий на занятиях изучают: технологию киришского художественного кружевоплетения; основы технического рисунка; технологические, стилистические, орнаментальные, колористические особенности киришского

художественного кружевоплетения. Перечисленные базовые знания в области киришского художественного кружевоплетения позволяют обучающимся изучить процесс создания кружевных изделий, соответствующих всем существенным особенностям этого традиционного художественного промысла Ленинградской области.

Одной из важных задач преподавателя, ведущего занятия по проектированию, является развитие творческого потенциала обучающихся при создании авторских кружевных изделий, разрабатываемых на основе киришской технологии. Остановимся подробнее на выборе методов обучения.

Методы обучения по характеру познавательной деятельности обучающихся проанализированы в трудах И.Я. Лернера [4], М.Н. Скаткина [7], Ю.К. Бабанского [1], М.И. Махмутов [6].

На основе анализа опыта подготовки художников по художественному кружевоплетению и изучения классификаций методов обучения в профессиональном образовании выбраны для обучения проектированию киришских кружевных изделий в среднем профессиональном образовании следующие методы преподавания: информационно-сообщающий, объяснительный, инструктивно-практический, объяснительно-побуждающий и соответствующие им методы учения – исполнительский, репродуктивный, продуктивно-практический, частично-поисковый [6, с. 362-364].

Каждому методу преподавания соответствует конкретный метод обучения, что обозначено в дидактике профессионального образования как бинарное построение методов обучения [5; 6]. Эта система методов обучения, является частью целостной теории проблемно-развивающего обучения, охватывает все цели воспитания и обучения в образовательном процессе, отображает все формы и системные связи методов обучения.

Процесс обучения проектированию киришского кружева рассматривается как обязательная часть профессиональной деятельности обучающихся среднего профессионального образования, формирующейся в определенном порядке. Вначале формируются умения и навыки копирования киришских орнаментальных мотивов, зарисовки видоизмененных орнаментальных форм, затем выполнения эскизов орнаментальных композиций в масштабе, отрисовки её в натуральную величину, разработки технического рисунка и сколка. Завершающим этапом является выполнение художественно-графического проекта киришского кружевного изделия. В соответствии с последовательностью выполнения учебного задания по проектированию киришских кружевных изделий рассмотрены методы обучения.

Информационно-сообщающий метод используется преподавателем в виде рекомендаций обучающимся по использованию литературных источников, сообщающих сведения о киришском кружеве (статей, альбомов, каталогов, учебников и учебно-методических пособий, раскрывающих содержание профильных учебных дисциплин); преподаватель обращает

внимание обучающихся на сущность регионально-исторических особенностей киришского кружева: композиционный строй орнаментальной композиции, специфику изображения орнаментальных форм; знакомит с правилами и требованиями, необходимыми для выполнения учебного задания в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Проектирование». При этом изучаются принципы, по которым выстраиваются орнаментальные композиции плоскостных и объемных изделий в рамках выкройки, требования, предъявляемые к последовательности выполнения орнаментальных композиций.

Информационно-сообщающему методу преподавания соответствует *исполнительский метод* учения. Согласно этому методу обучающиеся осуществляют:

- отбор киришских орнаментальных мотивов в соответствии с формой изделия заданной выкройкой;

- подбор сочетающихся между собой киришских орнаментальных форм и дополнительных элементов.

Для реализации информационно-сообщающего метода совместно с исполнительским методом учения преподавателю необходимо понимать, нужно ли использовать требование или достаточно высказать просьбу. Для сближения контактов между обучающимися и преподавателем, повышения психологической комфортности взаимодействия возможно организовать реализацию исполнительского метода такими приемами, как одобрение, поощрение самостоятельности, согласие, доверие.

Особенности применения объяснительного метода преподавания и репродуктивного метода учения в том, что речь преподавателя композиционно должна быть построена так, чтобы помочь обучающимся придумать идею эскизов новых художественных произведений, убедить их в правильности решений. В этом смысле эти методы обучения ориентированы на конкретную ситуацию. В соответствии с *объяснительным методом* преподаватель излагает последовательность действий при работе над составлением орнаментальной композиции, основу которой составляют традиционные и видоизменённые киришские орнаментальные формы художественного кружевоплетения. Преподаватель напоминает обучающимся, что для выполнения зарисовок кружева с фотографий необходимо соблюдать определенную технологией ширину полотнянки киришских кружевных изделий: 10 мм, если изображается полотнянка «без перевивов» и 14-15 мм – полотнянка «в полный оплёт булавки», повороты вилюшки имеют плавные очертания – полукруг и четверть окружности.

В начале выполнения нового учебного задания преподаватель наглядно показывает обучающимся способы преобразования классических пропорций киришских орнаментальных мотивов, объясняет, за счет чего может изменяться форма вилюшки, а также рекомендует какого размера орнаментальные мотивы лучше всего подойдут для составления орнаментальной композиции салфетки, воротника, блузы. Обучающиеся

ведут практическую работу по проектированию нового изделия, основанного на технологии киришского художественного кружевоплетения, применяют *репродуктивный* метод учения:

- зарисовывают традиционные киришские орнаментальные мотивы с фотографий исторических образцов и художественно-графических таблиц в масштабе $\frac{1}{2}$ и в натуральную величину;

- выполняют эскизы видоизменённых киришских орнаментальных мотивов, при этом придерживаются рекомендаций преподавателя относительно масштаба отдельных элементов зарисовываемой орнаментальной формы;

- составляют графические схемы построения кружевных изделий в соответствии с учебным заданием;

- составляют эскизы нового композиционного решения кружевного изделия с учетом законов построения киришских орнаментальных композиций, основанных на традиционных комбинациях киришских орнаментальных мотивов в масштабе $\frac{1}{2}$. Например, круглая салфетка делится на равные сегменты от центра к краю;

- отрисовывают орнаментальную композицию в соответствии с особенностями построения киришского художественного кружевоплетения, учитывая традиционную ширину полотнянки – 14-15 мм.

- выполняют художественно-графическое оформление разработанной композиции учебного задания на тонированной бумаге гуашевыми красками на планшете.

Применяя *инструктивно-практический метод*, преподаватель контролирует действия обучающихся на всех этапах выполнения учебного задания и дает индивидуальные консультации: рекомендует пути исправления недочетов орнаментальной композиции, технического рисунка, сколка, художественно-графического проекта; советует, что следует изменить в рисунке. Например, длину вилюшек, угол размещения одной вилюшки относительно другой, радиус поворота вилюшки, расстояние между вилюшками.

Обучающиеся, выполняя учебные задания по проектированию новых изделий применяют *продуктивно-практический метод*: соблюдают последовательность действий при отрисовке орнаментальной композиции, технического рисунка, сколка и художественно-графического проекта в соответствии с технологией киришского художественного кружевоплетения.

Применяя *объяснительно-побуждающий метод*, преподаватель способствует самостоятельному поиску решений обучающихся при выборе киришских орнаментальных форм для составления из них орнаментальной композиции, используя иллюстративный материал: фотографии исторических киришских изделий и студенческих семестровых и выпускных квалификационных работ из методического фонда Высшей школы народных искусств (академии).

Сущность *частично-поискового метода* выражается в осуществлении обучающимися самостоятельной поисково-творческой деятельности, необходимой для создания нового киришского кружевного изделия в рамках учебного задания: изучения фотографий киришских изделий, художественно-графических таблиц исторических орнаментальных мотивов, сколков, семестровых изделий из методического фонда кафедры художественного кружевоплетения, а также фотографий художественно-графических проектов выпускных квалификационных работ.

Следующим видом деятельности является отбор орнаментальных мотивов в соответствии с учебным заданием. Например, для выполнения круглой салфетки диаметром 40 см требуется подобрать киришские орнаментальные мотивы небольшого размера, такие как «звёздочка», «курья лапа», «ёлочка» (рис. 1), «носочки», «медвежья лапа» (рис. 2), «звёздочка в оплет носочков», «круг».

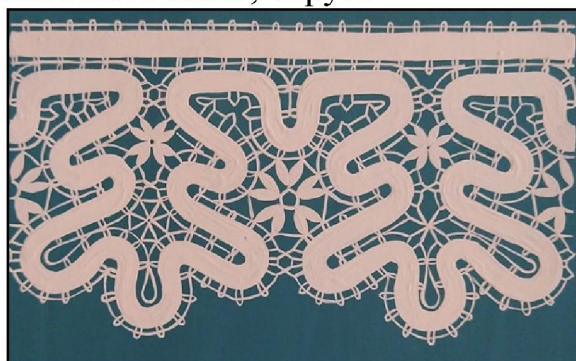

Рис. 1. Киришский орнаментальный мотив «ёлочка»

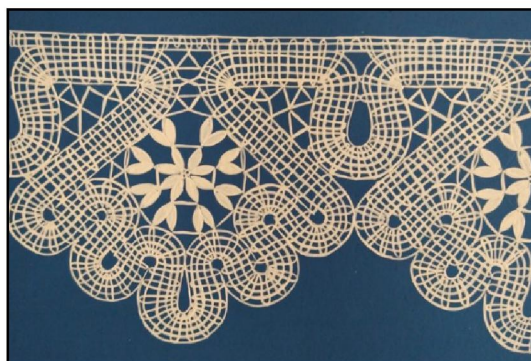

Рис. 2. Киришский орнаментальный мотив «медвежья лапа»

Преподаватель, организуя деятельность обучающихся в проблемной ситуации, например, при изучении художественно-технологических особенностей выдающихся произведений киришского кружева, применяет *побуждающий метод*. При этом предлагает изучить образцы киришского художественного кружевоплетения, рекомендует обратить внимание на орнаментальные формы кружева, которые эстетически сочетаются между собой, например, «медвежья лапа» и «звёздочка», «круг» и «курья лапа». Преподаватель при этом выступает в роли советчика, помощника. Побуждающий метод направлен на раскрытие художественно-технологических способностей обучающихся, их эстетических потребностей.

Соответствующий побуждающему методу преподавания *поисковый метод* позволяет обучающимся самостоятельно изучать предоставленный преподавателем литературный и иллюстративный материал, выполнять все этапы проектной работы на основе приобретенного опыта.

Ни один из представленных методов невозможно осуществить без осознанной, целенаправленной деятельности преподавателя и обучающихся [4, с. 31]. В системе бинарных методов реализуется принцип проблемности обучения, доказывающий, что процесс обучения – это процесс решения проблем и для его реализации нужна последовательность организации

учебного процесса. Несмотря на «разнообразие взглядов на понимание сущности проблемного обучения и бинарных методов обучения, места и формы их применения на разных этапах обучения, они бесспорно, и сегодня как научное направление имеют высокую значимость и перспективность» [5, с. 43].

Приобретенные обучающимися умения и навыки копирования традиционных киришских кружевных орнаментальных мотивов, способность видоизменять их позволяют самостоятельно создавать орнаментальные композиции, основанные на художественно-технологических приемах выполнения кружевного изделия. Например, на рисунках 3 и 4 представлены художественно-графические проекты салфетки и воротника, выполненные обучающимися, на которых орнаментальные мотивы «курья лапа» интерпретирован по-разному. Также в работах соблюдены правила построения орнаментальной композиции: применение не более трех замкнутых орнаментальных линий и не более четырех орнаментальных мотивов в небольшом по размеру изделии. Орнаментальная композиция салфетки состоит из двух орнаментальных мотивов: «носочки» и «курья лапа», а орнаментальная композиция состоит из трех орнаментальных форм: «носочки», «курья лапа» и «барашек».

Рис. 3. С. Шнейбауер. Художественно-графический проект салфетки. R 21 см. Преподаватель Ю.Е. Лапина, 2021 г.

Рис. 4. С. Шнейбауер. Художественно-графический проект воротника «Вихри снежные крутя...». Ширина воротника 17 см. Преподаватель Ю.Е. Лапина, 2021 г.

Орнаментальная композиция, представленная на художественно-графическом проекте блузы «Мелодия лета» (рис. 5), выполненная студенткой II курса среднего профессионального образования, составлена из орнаментальных мотивов «носочки», «курья лапа», «круг», также в композицию включены дополнительный элемент кружевоплетения «восьмерка» и плетешковая «ромбическая фоновая решетка».

В конце каждого семестра обучающиеся представляют на аттестацию комплекс выполненных учебных заданий, включающий зарисовки орнаментальных мотивов, эскизы орнаментальных композиций в масштабе и

в натуральную величину, технический рисунок, сколок, художественно-графический проект кружевного изделия.

Рис. 5. М. Ширкина. Художественно-графический проект блузы «Мелодия лета». Преподаватель Ю.Е. Лапина, 2018 г.

Рис. 6. В. Калениченко. Выпускная квалификационная работа – блуза «Соцветия калины аромат». Руководитель Ю.Е. Лапина, 2018 г.

Итогом обучения является выпускная квалификационная работа, включающая вышеперечисленный комплекс и кружевное изделие, выполненное в материале. Пример изделия, выполненного в материале, показан на рисунке 6. Составляя орнаментальную композицию выпускной квалификационной работы – блузы «Соцветия калины аромат» автор видоизменил киришские орнаментальные мотивы «звездочка в оплет носками» и «круг», ввел в канву орнамента численное кружево «звездочка», переходящее в полотнянку.

Практическая творческая деятельность обучающихся среднего профессионального образования при выполнении учебных заданий по проектированию кружевных изделий способствует выполнению

обучающимися уникальных изделий киришского художественного кружевоплетения, что содействует сохранению и развитию киришского художественного кружевоплетения.

Литература

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический аспект / Ю.К. Бабанский. – Москва: Педагогика, 1977. – 254 с.
2. Лапшина Е.А. Проектирование художественного кружевоплетения: учебно-методическое пособие для высших учебных заведений по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль – художественное кружевоплетение / Е.А. Лапшина, В.Ф. Максимович; под научной редакцией В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 180 с.
3. Лапшина Е.А. Проектирование высокохудожественных кружевных изделий // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2014. – № 3(10). – С. 3-9. – URL: http://dpiu.ru/arxiv/v1/v4_3.htm (дата обращения: 18.04.2022).
4. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – Москва: Педагогика, 1981. – 185 с.
5. Лосев К.В. Бинарные методы в структуре обучения и развития студентов высшей школы // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. – 2016. – № 2. – С. 33-45 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/binarnye-metody-v-strukture-obucheniya-i-razvitiya-studentov-vysshey-shkoly/viewer> (дата обращения: 22.04.2022).
6. Махмутов М.И. Избранные труды. Проблемное обучение. Основные вопросы теории: монография. Т 1. / М.И. Махмутов, составитель Д.М. Шакирова. – Казань: Магариф-Вакит, 2016. – 423 с.
7. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики: методическое пособие / М.Н. Скаткин. – 2-е изд. – Москва: Педагогика, 1984. – 96 с.

References

1. Babanskij YU.K. Optimizaciya processa obucheniya: obshchedidakticheskij aspekt / YU.K. Babanskij. – Moskva: Pedagogika, 1977. – 254 s.
2. Lapshina E.A. Proektirovanie hudozhestvennogo kruzhevopleteniya: uchebno-metodicheskoe posobie dlya vysshih uchebnyh zavedenij po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly», profil' – hudozhestvennoe kruzhevopletenie / E.A. Lapshina, V.F. Maksimovich; pod nauchnoj redakciej V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – 180 s.
3. Lapshina E.A. Proektirovanie vysokohudozhestvennyh kruzhevnyh izdelij // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2014. – № 3 (10). – S. 3-9. – URL: http://dpiu.ru/arxiv/v1/v4_3.htm (data obrashcheniya: 18.04.2022).

4. Lerner I.YA. Didakticheskie osnovy metodov obucheniya / I.YA. Lerner. – Moskva: Pedagogika, 1981. – 185 s.
5. Losev K.V. Binarnye metody v strukture obucheniya i razvitiya studentov vysshej shkoly // Vestnik LGU im. A.S. Pushkina. – S. 33-45 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/binarnye-metody-v-strukture-obucheniya-i-razvitiya-studentov-vysshey-shkoly/viewer> (data obrashcheniya: 22.04.2022).
6. Mahmutov M.I. Izbrannye trudy. Problemnoe obuchenie. Osnovnye voprosy teorii: monografiya. T 1 / M.I. Mahmutov, sostavitel' D.M. SHakirova. – Kazan': Magarif-Vakit, 2016. – 423 s.
7. Skatkin M.N. Problemy sovremennoj didaktiki: metodicheskoe posobie / M.N. Skatkin. – 2-e izd. – Moskva: Pedagogika, 1984. – 96 s.