

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., PhD in Pedagogy, 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

Формирование опыта научно-исследовательской деятельности студентов в системе непрерывного профессионального образования как основа сохранения и развития традиционных художественных промыслов России

Formation of students' research experience in the system of continuing professional education as a basis for the preservation and development of traditional artistic crafts of Russia

Аннотация. В статье раскрыто содержание научно-исследовательской деятельности в области традиционных художественных промыслов: описана логика формирования научного подхода к изучению народного искусства; дана характеристика опыта работы Научно-исследовательского института художественной промышленности и Высшей школы народных искусств (академии); сформулировано значение научных исследований как значимого условия сохранения и развития традиционных художественных промыслов. Особенное внимание сосредоточено на анализе практики формирования научно-исследовательской деятельности студентов в системе непрерывного многоуровневого образования в Высшей школе народных искусств в рамках профессиональных теоретических дисциплин.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, народное искусство, Научно-исследовательский институт художественной промышленности, научно-исследовательская деятельность студентов, теория и история традиционного прикладного искусства, Высшая школа народных искусств (академия), непрерывное профессиональное образование.

Abstract. The article reveals the content of research activities in the field of traditional artistic crafts: the logic of the formation of a scientific approach to the study of folk art is described; the experience of the Research institute of the art industry and the Higher school of folk arts (academy) is characterized; the importance of scientific research as a significant condition for the preservation and development of traditional artistic crafts is formulated. Special attention is focused on the analysis of the practice of forming research activities of students in the system of continuous multi-level education at the Higher school of folk arts within the framework of professional theoretical disciplines.

Keywords: traditional artistic crafts, folk art, Research institute of art industry, research activity of students, theory and history of traditional applied art, Higher school of folk arts (academy), continuing professional education.

Народное искусство – значимый компонент национальной художественной и духовной культуры, предметы которого впервые стали предметом созиания и изучения в последней четверти XIX в. Именно в тот период формируются частные коллекции, вошедшие впоследствии в фонды ведущих музеев России и первые государственные собрания (Этнографический отдел Музея памяти императора Александра III, Московский музей Кустарного земства). Среди наиболее известных коллекционеров – княгиня М.К. Тенишева; Н.Л. Шабельская; К.Е. Маковский; П.И. Щукин и др. Однако деятельность этих меценатов была сосредоточена преимущественно на сохранении наиболее интересных с художественной точки зрения вещей крестьянского быта. Исключение составляют некоторые работы В.В. Стасова, И.А. Голышева, А.А. Бобрина, И.Я. Билибина, в которых сделаны попытки систематизации, определения сущности и истоков развития тех или иных видов крестьянского искусства [3].

В целом же, научное осмысление эстетики и декоративного своеобразия этих вещей, их классификация с позиций техники обработки, свойств и характера материалов и т.д. происходит позднее – в первой четверти XX в., что было связано с деятельностью А.И. Некрасова, В.С. Воронова, А.В. Бакушинского, В.М. Василенко. Фундаментальной работой стал труд В.С. Воронова «Крестьянское искусство» (1924), в котором впервые были предприняты попытки выявления характерных особенностей крестьянского бытового искусства (коллективный характер, традиционность, орнаментальность и др.); определения истоков происхождения наиболее типичных орнаментальных форм и мотивов; прогнозирования развития традиционных художественных промыслов в условиях социализма; формулировки понятий «народное искусство», «крестьянское искусство» (которые не являются тождественными) [2].

Логика научных подходов к изучению произведений народного искусства как самобытного художественного явления, определенная исследователями первой четверти XX в., получила развитие в деятельности Научно-исследовательского института художественной промышленности (1932-1998). Именно в контексте работы научного коллектива этого учреждения можно говорить о формировании и развитии опыта научно-исследовательской деятельности в области традиционных художественных промыслов, причем как с позиций искусствоведения, так и экономических процессов, художественно-творческой деятельности.

В Научно-исследовательском институте художественной промышленности было предложено и разработано содержание понятия «народный художественный промысел» (1934) (вместо ранее бытавшего

«кустарный промысел»). Среди основных направлений научно-исследовательской деятельности института были:

- разработка теоретических проблем народного искусства;
- исследование традиций народных художественных промыслов;
- методическое и творческое сопровождению деятельности мастеров и художников народных художественных промыслов;
- организация выставок и пропаганда народного искусства в средствах массовой информации.

Наиболее полно теория народного искусства была разработана в исследовании академика РАХ, доктора искусствоведения М.А. Некрасовой [6].

После закрытия Научно-исследовательского института художественной промышленности в 1998 г. его функции частично были поделены между профильными музеями в области народных художественных промыслов (или их отделами), которые продолжили разрабатывать искусствоведческий аспект исследований, и профессиональными учебными заведениями (реализующими педагогическое направление работы) [4].

Ведущую роль в образовательной, художественно-творческой и научно-исследовательской деятельности в области традиционных художественных промыслов с 2003 г. играет ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», в работе которой реализованы основные постулаты теории непрерывного многоуровневого профессионального образования в области традиционного прикладного искусства академика РАО, д.п.н., профессора В.Ф. Максимович [1, с. 33; 5].

Непрерывное многоуровневое профессиональное образование в Академии представлено следующими уровнями: среднее профессиональное – высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура). Помимо учебной, художественно-творческой деятельности, значимым компонентом подготовки студентов является и формирование опыта научно-исследовательской деятельности в этой сфере в соответствии с особенностями и доминантами каждого из уровней образования [7, с. 49].

Так, для уровней среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета и магистратуры (направления подготовки 54.02.02, 54.03.03, 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, специальность 54.05.02 Живопись) характерно обращение к изучению истории развития и современного состояния видов традиционных художественных промыслов, творческих биографий художников и специфики художественно-творческого процесса, на основе проведенных исследований – поиск новых декоративных решений при создании произведений в рамках собственной учебной художественно-творческой деятельности. При этом в аспирантуре, реализующей образование по научной специальности 5.8.7 Методология и технология профессионального образования (педагогические науки), приоритетом является исследование проблем теории и методики профессионального образования в области конкретных видов традиционного

прикладного искусства, что обеспечивает развитие основных идей научно-педагогической школы В.Ф. Максимович.

Конечно, формирование, развитие и совершенствование навыков научно-исследовательской работы у студентов связано преимущественно с соответствующими ступенями высшего образования, что обеспечено наличием учебных дисциплин: «Основы научно-исследовательской деятельности» (бакалавриат); «Научно-исследовательская работа в образовательной сфере традиционного прикладного искусства» (магистратура); «Научно-исследовательская деятельность» (специалитет); «Методология современного научного педагогического исследования», «Технологии научной деятельности», «Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите» (аспирантура).

Однако и в рамках других профессиональных теоретических дисциплин уделяется внимание научно-исследовательской работе. Раскроем этот тезис на примере анализа содержания заданий по дисциплинам кафедры истории искусств, связанных с освоением истории и теории традиционного прикладного искусства (таблица 1).

Таблица 1.

Дисциплины кафедры истории искусств,
связанные с освоением истории и теории традиционного прикладного
искусства, в соответствии с уровнями образования

	СПО	Бакалавриат	Магистратура
Цель (в контексте НИД студентов):	Знакомство	Формирование	Развитие
Дисциплины:	Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы	История традиционного прикладного искусства	Теория традиционного прикладного искусства
			Методология традиционного прикладного искусства
			Современные проблемы традиционных художественных промыслов России
		Теория и история традиционного прикладного искусства	
			Специалитет

На уровне среднего профессионального образования, как было отмечено выше, происходит лишь общее знакомство с основными направлениями научно-исследовательской деятельности в области традиционных художественных промыслов; основная цель дисциплины «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» – сформировать представление о существенных различиях этих видов искусств, специфике их развития в России и за рубежом. В рамках самостоятельной внеаудиторной работы студенты выполняют обзорные доклады о различных отечественных и зарубежных видах декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, что предполагает формирование базовых навыков работы с литературой, ее анализ и обобщение, изложение основных положений в соответствии с темой, последующее представление аудитории.

В бакалавриате и специалитете самостоятельная работа студентов обеспечивается выполнением курсовой работы, цель которой – более глубокое изучение конкретного вопроса, научной проблемы в области традиционных художественных промыслов. Ее выполнение подразумевает погружение в изучение истории конкретного традиционного художественного промысла / периода его развития / творческой биографии и художественных методов работы отдельного художника. Работа строится по следующему алгоритму и на всем протяжении обеспечивается поддержкой научного руководителя – преподавателя дисциплины: определение темы, формулировка научного аппарата исследования, работа с научной литературой, анализ материалов, обобщение результатов исследования в соответствии с целью и задачами исследования, публичное представление результатов работы аудитории. Таким образом, студент формирует навыки академического чтения и научного письма, осмысляет стратегическое планирование собственной научно-исследовательской работы.

Содержание и последовательность работы над заданиями в рамках дисциплин магистратуры представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Содержание научно-исследовательской работы студентов в рамках дисциплин в магистратуре

<i>Дисциплина</i>	<i>Теория традиционного прикладного искусства</i>	<i>Методология традиционного прикладного искусства</i>	<i>Современные проблемы традиционных художественных промыслов России</i>
Задание	Реферированный обзор источников по теме магистерского исследования	Аналитическое чтение избранных фрагментов научных исследований	Анализ качества предоставления информации на сайтах предприятий

		области традиционных художественных промыслов	традиционных художественных промыслов в соответствии с предложенными критериями
Содержание	Составление библиографии по теме исследования и анализ содержания выбранных источников с позиций специфики темы исследования, в т.ч. ученых ВШНИ	Знакомство с оригинальными работами искусствоведов и фасилитированная дискуссия	Знакомство с сайтами конкретных предприятий традиционных художественных промыслов (в соответствии с видами), анализ их содержательного наполнения и оформления
Алгоритм работы	Определение темы, работа с научными каталогами изданий в Научной библиотеке, составление библиографии по теме исследования, анализ содержания выбранных источников с позиций специфики темы исследования, публичное представление результатов работы аудитории	Чтение избранных фрагментов научных исследований в области традиционных художественных промыслов, ответы на предложенные вопросы, дискуссия по предложенным вопросам	Выбор вида традиционного художественного промысла (в соответствии с темой исследования), определение предприятий, обзор и анализ специфики предоставления информации на сайте, оценка ее адекватности и доступности
Результат	Библиографический обзор научных исследований в рамках темы магистерской диссертации	Сформированные навыки академического чтения и ведения дискуссии	Аналитический разбор качества предоставления информации на сайте предприятия, осмысление специфики современного

			состояния промысла
--	--	--	--------------------

Анализ сущности и содержания конкретных заданий в рамках дисциплин магистратуры объективно демонстрирует их усложнение, по сравнению с системой среднего профессионального образования, бакалавриатом, в соответствии с доминантами задач образования на каждом из уровней.

Научно-исследовательская деятельность – значимый компонент образовательного процесса не только художников, но и искусствоведов в Высшей школе народных искусств (академия) (направление подготовки – 50.03.04 Теория и история искусств, бакалавриат). В рамках дисциплин она реализуется посредством следующих видов работы: работа с оригинальными артефактами; работа с искусствоведческими исследованиями; самостоятельная работа, ориентированная на формирование навыков искусствоведческого анализа произведений традиционных художественных промыслов; преддипломная практика, выезды в центры традиционных художественных промыслов; курсовые и выпускная квалификационная работа.

Таким образом, научно-исследовательская деятельность в области традиционных художественных промыслов, реализуемая как на уровне структурных подразделений вуза, так и в рамках отдельных дисциплин, обеспечивает:

- формирование понятийного поля и научного аппарата в области традиционных художественных промыслов;
- выявление лакун в научном изучении конкретного вида традиционных художественных промыслов, его отдельных периодов, творчества художников и т.д.;
- целокупное осмысление исторического опыта, логики формирования и развития традиционных художественных промыслов;
- постижение творческих методов и приемов конкретных художников традиционных художественных промыслов, их актуализация;
- выявление и осознание противоречий и проблем в современном развитии центра в области традиционных художественных промыслов.

Данные позиции, соответственно, являются необходимым фундаментом сохранения, возрождения и развития традиционных художественных промыслов России в условиях современности.

Литература

1. Александрова Н.М. Теоретические основания профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: исследования и их результаты // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – №1 (27). – С. 32-39. – URL: http://dpo.ru/stat/2019_1/2019-01-06.pdf (дата обращения: 13.01.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00006

2. Воронов В.С. Крестьянское искусство. – Москва: Государственное издательство, 1924. – 148 с.

3. Куракина И.И. Начальные этапы и истоки становления теории народного искусства // Обсерватория культуры. – 2021. – № 18(5). – С. 538-548. – URL: <https://doi.org/10.25281/2072-3156-2021-18-5-538-548> (дата обращения: 14.07.2022).

4. Куракина И.И. Фундаментальные исследования в области народного искусства в трудах отечественных ученых как методологическая основа деятельности Высшей школы народных искусств (академии) // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 2. – С. 96-114. – URL: http://dpo.ru/stat/2020_2/2020-02-10.pdf (дата обращения: 10.01.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00034

5. 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 Общая педагогика, история педагогики и образования / Валентина Федоровна Максимович. – Москва, 2000. – 340 с.

6. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. Теория и практика / М.А. Некрасова. – Москва: Изобразительное искусство, 1983. – 343 с.

7. Шаповалова И.А. Научно-исследовательская деятельность как ресурс развития творчества будущих художников в области традиционного прикладного искусства и народных промыслов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – №3 (29). – С. 43-51. – URL: http://dpo.ru/stat/2019_3/2019-03-05.pdf (дата обращения: 13.01.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00046

References

1. Aleksandrova N.M. Teoreticheskie osnovaniya professional'nogo obrazovaniya v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva: issledovaniya i ih rezul'taty // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – №1 (27). – С. 32-39. – URL: http://dpo.ru/stat/2019_1/2019-01-06.pdf (data obrashcheniya: 13.01.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00006

2. Voronov V.S. Krest'yanskoe iskusstvo. – Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo, 1924. – 148 s.

3. Kurakina I.I. Nachal'nye etapy i istoki stanovleniya teorii narodnogo iskusstva // Observatoriya kul'tury. – 2021. – № 18(5). – S. 538-548. – URL: <https://doi.org/10.25281/2072-3156-2021-18-5-538-548> (data obrashcheniya: 14.07.2022).

4. Kurakina I.I. Fundamental'nye issledovaniya v oblasti narodnogo iskusstva v trudah otechestvennyh uchenyh kak metodologicheskaya osnova deyatel'nosti Vysshei shkoly narodnyh iskusstv (akademii) // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 2. – S. 96-114. – URL: http://dpo.ru/stat/2020_2/2020-02-10.pdf (data obrashcheniya: 10.01.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00034

5. Maksimovich V.F. Teoriya i praktika podgotovki uchashchihsya 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 Obshchaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya / Valentina Fedorovna Maksimovich. – Moskva, 2000. – 340 s.

6. Nekrasova M.A. Narodnoe iskusstvo kak chast' kul'tury. Teoriya i praktika / M.A. Nekrasova. – Moskva: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1983. – 343 s.

7. SHapovalova I.A. Nauchno-issledovatel'skaya deyatel'nost' kak resurs razvitiya tvorchestva budushchih hudozhnikov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva i narodnyh promyslov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – №3 (29). – S. 43-51. – URL: http://dpo.ru/stat/2019_3/2019-03-05.pdf (data obrashcheniya: 13.01.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00046