

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Традиционное прикладное искусство в современном мире

УДК 378.6:746.3

Сайфулина Е.В., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой художественной вышивки ФГБОУ «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.2, литер А, e-mail: saifulinaelena@mail.ru

Saifulina E.V., PhD in Pedagogy, head of the department artistic embroidery of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, St.-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., Lit. A, e-mail: saifulinaelena@mail.ru

Основные факторы, влияющие на развитие высшего профессионального образования в области художественной вышивки The main factors influencing the development of higher professional education in the field of artistic embroidery

Аннотация. Статья посвящена исследованию основных факторов, влияющих на развитие системы высшего образования в области традиционных художественных промыслов, в частности, художественной вышивки. Среди основных факторов выделены: общероссийская система оценки качества образования, социально-экономический дисбаланс между крупными городами и периферией, финансовая стабильность вуза, востребованность высшего образования в обществе, научно-инновационный фактор. Раскрыто их влияние на внутренние процессы и стратегию развития высшего образования в области художественной вышивки.

Ключевые слова: внешние факторы, внутренние факторы, образовательная среда, высшее образование, художественная вышивка.

Abstract. The article is devoted to the study of the main factors influencing the development of the higher education system in the field of traditional artistic crafts, in particular, artistic embroidery. Among the main factors highlighted are: the all-Russian system for assessing the quality of education, the socio-economic imbalance between large cities and the periphery, the financial stability of the university, the demand for higher education in society, the scientific and innovative factor. Their influence on the internal processes and development strategy of the higher education in the field of artistic embroidery is revealed.

Keywords: external factors, internal factors, educational environment, higher education, artistic embroidery

Цель статьи – анализ изменений, с которыми сталкивается высшее образование в области художественной вышивки, а также изучение его роли в обществе и возможностей дальнейшего развития.

Развитие высшего профессионального образования в области художественной вышивки нельзя рассматривать вне основной стратегии развития Высшей школы народных искусств (академии), которая основана на непрерывном мониторинге социокультурной, художественной и экономической ситуации в конкретных регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов, международной политики в области искусства и культуры, в т. ч. традиционных художественных промыслов [4, с. 28]. Данная позиция позволила выявить факторы внешней среды, находящиеся вне контроля вуза, но воздействующие определенным образом на деятельность высшего учебного заведения, образовательный процесс кафедры художественной вышивки и учитывающиеся при оценке эффективности образовательных услуг.

Внешние факторы оказывают существенное влияние на формирование внутренних, которые, в свою очередь, управляемы, что иногда позволяет снизить отрицательный эффект их влияния путем внесения изменений в стратегию развития вуза.

На наш взгляд, наиболее существенными факторами, влияющими на перспективы развития высшего образования в области традиционных художественных промыслов, являются:

Общероссийская система оценки качества образования.

Основу мониторинга качества высшего образования составляют общие принципы и задачи, контрольно-оценочные системы, которыми, например, в условиях Академии можно оценить общенациональный, но не профессиональный практический уровень подготовки студентов.

По обобщенным критериям осуществляется и прием в высшие учебные заведения, где степень художественной подготовки абитуриентов практически не имеет значения. Существенными являются только баллы единого государственного экзамена, в связи с чем ущемляются возможности талантливой в творческой сфере молодежи, которой сложнее набрать высокие баллы. Средний уровень баллов зачисленных абитуриентов учитывается при мониторинге эффективности вуза, что не позволяет снизить общий результат ЕГЭ и творческого испытания ниже 72 баллов. Как следствие – педагогическая работа с набранными группами формируется иначе, большая часть времени уходит на постановку руки студентов при выполнении учебных заданий по дисциплине «Технический рисунок», знакомству с профессиональными инструментами на дисциплине «Исполнительское мастерство».

Дисбаланс между крупными городами и периферией.

Несмотря на эффективность работы филиалов Высшей школы народных искусств (академии), педагогическую мобильность, активную работу в регионе, наличие внешних связей, взаимодействие с музеями, производственным сектором региона – все эти меры незначительно способствуют увеличению контингента абитуриентов. Минимизация «рисков нетрудоустройства», стабильная заработная плата, комфортная и современная среда проживания приводят к оттоку молодежи из населенных

пунктов, удаленных от центра, несмотря на возможность получения качественного образования в своем регионе. В Санкт-Петербурге только 25% студентов кафедры художественной вышивки являются жителями города, остальные студенты из Владимирской, Ивановской, Рязанской, Московской областей, где расположены филиалы Академии, в которых обучают искусству традиционной художественной вышивки.

Частично это связано с продолжающимся кризисом на производствах текстильных изделий, декорированных художественной вышивкой, находящихся непосредственно в местах бытования промыслов. Им необходимы финансовые вложения, современное промышленное оборудование, формирование высокопрофессионального кадрового состава, создание новой художественно-технологической базы. Выпускников кафедры художественной вышивки привлекает возможность творческой реализации, но только в условиях современного производства и при наличии достойной оплаты труда, что не всегда могут предложить предприятия, находящиеся на периферии.

Финансовая стабильность Академии.

В настоящее время и, вероятно, в последующие годы одним из самых важных внешних и внутренних факторов успешного развития является уровень финансирования Академии учредителем и наличие у вуза дополнительного дохода.

В уставе Академии определены виды деятельности, являющиеся дополнительным источником дохода. Однако влияние внешних, постоянно меняющихся факторов, обуславливает постоянный поиск новых, разрешенных образовательным организациям, видов деятельности. Высшей школе народных искусств (академии) сложно обеспечить высокий прирост платного приема студентов, что связано со спецификой вуза, направлениями обучения, локацией филиалов, в которых у родителей абитуриентов часто нет возможности оплачивать обучение.

Для Высшей школы народных искусств невозможен экспорт образовательных услуг, т.к. уникальная образовательная программа Академии, связанная с традиционными видами искусства России, хоть и вызывает большой интерес у иностранцев, должна оставаться достоянием своей страны. Дадим этому пояснения. Получив высшее образование в области традиционного прикладного искусства в нашей стране, зарубежные специалисты преобразуют, упростят, синтезируют наши традиции под свои вкусы и производственные интересы, что дискредитируют российскую национальную многовековую культуру. Поэтому увеличить внебюджетный доход привлечением иностранных студентов невозможно.

Создание новых источников дохода, например, организация творческих конкурсов, фестивалей с организационными взносами, оказание платных услуг научного характера – консультирование, экспертиза, рецензирование, продажи книжных изданий Академии в Интернете для дополнительного финансирования материально-технической базы и проведения научных

исследований позволяют не отставать от изменяющихся условий рынка труда, а главное, привлечь большее количество новых абитуриентов.

Естественно, что развитие высшего образования подготовки востребованных рабочих кадров в области художественной вышивки должно разворачиваться в контексте как внешних изменений рынка труда, так и внутренних факторов, имеющих различные масштабы и характеристики.

Например, для повышения конкурентных преимуществ выпускников кафедры художественной вышивки на рынке труда увеличен объем знаний по конструированию и художественному моделированию одежды. В свою очередь, изменения в учебных программах выявили необходимость усовершенствования материально-технической базы кафедры, приобретения швейных машин, тканей, дополнительной фурнитуры и т.д., что предполагает дополнительное финансирование.

Эффективный менеджмент, грамотное бизнес-планирование являются главными факторами, ведущими Академию к финансовой стабильности и дальнейшему успешному развитию.

Востребованность высшего образования в обществе.

Серьезным негативным внешним фактором, влияющим на способность выполнения основной задачи кафедры, – подготовку специалистов в области художественной вышивки, является недостаточная привлекательность среди населения работы в этой сфере. Возможно, такое отношение связано с невысокой эффективностью современной системы профессиональной ориентации и консультирования, устаревшим представлением о возможностях применения вышивки в изделиях. В настоящее время практически отсутствуют предприятия, которые бы сумели оптимизировать свою деятельность в соответствии с новыми, современными трендами, что, в свою очередь, оказывается на уровне оплаты труда, который влияет на выбор профессии. На кафедре художественной вышивки Высшей школы народных искусств (академии), в основном, обучаются студенты, заинтересованные в собственной творческой реализации, готовые к финансовым рискам в будущей деятельности, но их было бы значительно больше, если бы молодёжь ощущала востребованность специалистов с высшим образованием и по данному профилю.

Современной молодежи нужен быстрый отклик, снижение уровня дохода семьи вынуждает как можно скорее начать работать, а совмещать занятия в Академии и работу невозможно.

В настоящее время развернута активная пропаганда отказа от высшего образования в пользу коммерческих онлайн-программ, рекламирующих легкое освоение перспективной профессии, естественно, платно [5, 6]. Проведенный нами анализ предлагаемых в интернет-источниках курсов показал, что они не соответствуют образовательным стандартам и вызывают большие сомнения в качестве. Невозможно заменить практическое обучение художественной вышивке онлайн-курсами, поскольку требуется индивидуальное применение учебной программы в зависимости от особенностей обучаемых, необходим постоянный детальный анализ хода

работы, «разбор по ниточкам», что обеспечивает высокий уровень подготовки студентов кафедры художественной вышивки, результативность освоения всего объёма учебных программ. Видимо, этот негативный внешний фактор, а мы его считаем именно негативным, необходимо учитывать в процессе профориентационной, просветительской деятельности и наглядным примером доказывать ложность мнения о возможностях получить качественное образование посредством интернет-курсов.

Научно-инновационный фактор.

Один из важнейших факторов, влияющий на развитие Академии, характеризуется степенью вовлеченности преподавателей и студентов в фундаментальные и прикладные исследования; интенсивностью защит кандидатских и докторских диссертаций; долей аспирантов, защитивших диссертации и оставшихся работать в вузе; и студентов, прошедших выпускные квалификационные испытания и поступивших в аспирантуру и т.п.

Вовлечение студентов в совместные прикладные исследования позволит воспитать новое поколение исследователей, ориентированных на создание инновационных экспериментальных разработок, связанных с внедрением новых материалов и технологий художественной вышивки, конструктивных форм изделий [3, с. 29]. Например, студенты 3-4 курсов с лучшей практической подготовкой, вышивают экспериментальные образцы, конструктивную основу которых разработал педагог, а орнаментальное и технологическое решение было совместным.

Фундаментальные научные исследования должны стать важнейшим ресурсом и инструментом анализа, освоения и обновления информации, что будет способствовать формированию у молодежи целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, что является основной задачей, которая также продиктована в национальной доктрине образования в Российской Федерации, охватывающей период до 2025 г. [2, с. 2].

Данный внешний фактор играет важную роль в организации учебного процесса на кафедре художественной вышивки и отражается в необходимости систематического обновления его содержания в зависимости от изменения в экономике, науке, технике и технологиях. Педагогический состав кафедры художественной вышивки с первых курсов обучения занимается решением задач мотивации студентов к участию в студенческом научном обществе, приобщению к интеллектуальному творчеству. Например, открыто демонстрируются этапы ведения магистерских исследований, порядок проведения анализа произведений с художественной вышивкой руководителем, обеспечивается оптимально позитивный отклик на выдвижение оригинальных творческих идей, предоставляется «свобода» выбора тематики проектных разработок.

Так, исследователи современного состояния и тенденций развития российской системы высшего образования С.В. Новиков и Т.Я. Герчикова отмечают, что обучение должно быть переосмыслено в условиях растущей

сложности, нестабильности и санкционного давления, к которым можно отнести такие факторы, как разрушение ряда образовательных и научно-исследовательских международных связей; снижение возможности осуществления академической мобильности преподавателей и студентов; закрытие доступа для российских исследователей к международным базам данных Web of Science и Scopus и др. [4, 1].

Разумеется, данные внешние факторы оказали свое влияние и на Академию, но «культурная дипломатия» Высшей школы народных искусств, ее ценностные ориентиры позволяют сохранять и налаживать новые связи для развития международной деятельности, что является дополнительным средством повышения качества научно-исследовательских и образовательных результатов, служит доказательством лидерства Академии в оказании образовательных услуг в области традиционного прикладного искусства.

Совокупность приведенных в статье факторов является вызовом для существующей системы высшего образования в области художественной вышивки. Практическая необходимость внедрения качественных изменений в дальнейшую деятельность кафедры выдвигает требования по выработке новых стратегических подходов, где определяющим фактором будет являться ориентация на создание новых образовательных проектов, что продиктовано как логикой развития вуза, так и внешней средой.

Литература

1. Герчикова Т.Я. Место и перспективы высшего образования в условиях нестабильности современного мира / Т.Я. Герчикова // Креативная экономика. – 2022. – Т. 16. – № 4. – С. 1375-1384. – DOI: 10.18334/ce.16.4.114558. – URL: <https://creativeeconomy.ru/lib/114558> (дата обращения: 03.09.2023). – EDN: WNZBVW.
2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, охватывающей период до 2025 г. – URL: https://sh41-tukaj-r56.gosweb.gosuslugi.ru/netcat/files/180/2971/Natsionalnaya_doktrina_obrazovaniya_v_Rossiyskoy_Federatsii_na_period_2000_2025gg_.pdf (дата обращения: 01.09.2023).
3. Максимович В.Ф. Целевая модель стратегического развития Высшей школы народных искусств (академии) – 2030: качественные характеристики / В.Ф. Максимович, Л.М. Ванюшкина, С.А. Тихомиров // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 2. – С. 25-37. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_2/2022_2.pdf (дата обращения: 28.08.2023). – DOI:10.24412/2619-1504-2022-2-25-37.
4. Новиков С.В. Современное состояние и тенденции развития российской системы высшего образования / С.В. Новиков // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – Т. 13. – № 9. – DOI: 10.18334/epp.13.9.118723. – URL: <https://1economic.ru/lib/118723> (дата обращения: 03.09.2023).

5. Обучение созданию схем для вышивки. – URL: <https://education.realstitch.ru> (дата обращения: 19.11.2023).

6. Художник по вышивке – расширь границы творчества. – URL: <https://www.academy.stitchfly.org> (дата обращения: 19.11.2023).

References

1. Gerchikova T.Ya. Mesto i perspektivy` vy'sshego obrazovaniya v usloviyakh nestabil`nosti sovremennoogo mira / T.Ya. Gerchikova // Kreativnaya ekonomika. – 2022. – T. 16. – № 4. – S. 1375-1384. – DOI: 10.18334/ce.16.4.114558. – URL: <https://creativeeconomy.ru/lib/114558> (data obrashheniya: 03.09.2023). – EDN: WNZBVW.
2. Nacional'naya doktrina obrazovaniya v Rossijskoj Federacii, oxvaty' vayushhej period do 2025 g. – URL: https://sh41-tukaj-r56.gosweb.gosuslugi.ru/netcat/files/180/2971/Natsionalnaya_doktrina_obrazovaniya_v_Rossiyskoy_Federatsii_na_period_2000_2025gg.pdf (data obrashheniya: 01.09.2023).
3. Maksimovich V.F. Celevaya model` strategicheskogo razvitiya Vy'sshej shkoly` narodny'x iskusstv (akademii) – 2030: kachestvenny'e xarakteristiki / V.F. Maksimovich, L.M. Vanyushkina, S.A. Tixomirov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 2. – S. 25-37. – URL: <https://www.dpio.ru/stat/2022/2/2022/2.pdf> (data obrashcheniya: 28.08.2023). – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-2-25-37.
4. Novikov S.V. Sovremennoe sostoyanie i tendencii razvitiya rossijskoj sistemy` vy'sshego obrazovaniya / S.V. Novikov // Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo. – 2023. – T. 13. – № 9. – DOI: 10.18334/epp.13.9.118723. – URL: <https://leconomic.ru/lib/118723> (data obrashcheniya: 03.09.2023).
5. Obuchenie sozdaniyu skhem dlya vyshivki. – URL: <https://education.realstitch.ru> (data obrashcheniya: 19.11.2023).
6. Hudozhnik po vyshivke – rasshir' granicy tvorchestva. – URL: <https://www.academy.stitchfly.org> (data obrashcheniya: 19.11.2023).