

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства

УДК 80:745

Агапова И.Э., кандидат педагогических наук, заместитель директора по социально-воспитательной работе, доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: agapova.fialka@yandex.ru

Agapova I.E., candidate of pedagogical sciences, Deputy Director for social and educational work, associate professor of the department of social and humanitarian and natural sciences Institute of traditional applied art – Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., corp. 2, e-mail: agapova.fialka@yandex.ru

Взаимосвязь гуманитарных дисциплин в подготовке будущих художников традиционного прикладного искусства **Interconnection of humanitarian disciplines in the training of future artists of traditional applied arts**

Аннотация. Статья посвящена взаимосвязи дисциплин гуманитарного цикла (на примере русского языка, культуры речи и литературы), как единого комплекса, влияющего на становление и подготовку будущего художника традиционного прикладного искусства. Союз гуманитарных дисциплин определяет основную цель – влияние на владение русским языком и знаниями по культуре речи, литературе будущего художника, что определяет его возможности в описании художественных образов, использовании фигур речи, поэтического языка при написании выпускной квалификационной работы.

Ключевые слова: русский язык, культура речи, литература, будущий художник традиционных художественных промыслов, грамматика, правописание, поэтический язык.

Abstract. This article is about the relationship of the disciplines of the humanities cycle (using the example of the russian language, culture of speech and literature) as a single complex that affects the formation and training of the future artist of traditional applied art. The Union of Humanities defines the main goal i.e. to influence the mastery of the Russian language and knowledge of the culture of speech, literature of the future artist which will determine limitless possibilities in describing artistic images using figures of speech, poetic language when writing a qualifying work.

Keywords: Russian language, speech culture, literature, future artist of traditional applied art, grammar, spelling, poetic language.

Непременным современным условием успешной карьеры будущего художника традиционного прикладного искусства является умение благозвучно выражать свои мысли, владеть культурой делового общения, произносить с верной акцентологией (орфоэпические нормы) слова, а также знание произведений классической русской литературы. Русский язык, культура речи и литература помогают сохранить исторический опыт поколений, передавая его предкам, формируя интеллектуально развитую личность с целостным представлением картины мира.

Особую роль в развитии русского национального языка сыграл М.В. Ломоносов. Обладая талантом, огромными знаниями, страстно желая изменить отношение к русскому языку не только иностранцев, но и русских, он разработал первую «Российскую грамматику», в которой представил научную систему русского языка. Созданный им свод грамматических правил, показал, как следует пользоваться богатейшими возможностями русского языка. В конце XVIII века был издан первый академический словарь русского языка, подготовленный Российской академией наук в Санкт-Петербурге [1].

Создателем современного русского литературного языка по праву считают А.С. Пушкина. С его благословения русский язык становится языком национальной литературы. О реформаторском характере творчества поэта И.С. Тургенев писал: «Заслуги Пушкина перед Россией велики и достойны народной признательности. Он дал окончательную обработку нашему языку, который теперь по своему богатству, силе, логике и красоте формы признаётся даже филологами едва ли не первым после древнегреческого» [10].

Марк Туллий Цицерон произнёс фразу, которая стала крылатой и дошла до наших дней: «Поэтами рождаются, ораторами делаются». Русский язык и литература – две половины целого, которое является основой студенческого мировоззрения и патриотического воспитания.

Дисциплинам гуманитарного характера необходимо налаживание межпредметных связей между русским языком, культурой речи и литературой. Идею предметной взаимосвязи развивал К.Д. Ушинский, который обосновал необходимость осуществления межпредметных связей с точки зрения зарождавшейся в XIX в. науки психологии. К.Д. Ушинский указывал на разнообразие ассоциативных взаимосвязей между дисциплинами по противоположности, сходству, времени, единству места, рассудочной части и др. [11].

Русский язык – важнейшая составляющая русской культуры. Это тысячелетняя духовная культура России. Жизнь русского народа своеобразно и неповторимо отразилась в русском языке и литературе. В его устной и письменной формах, в памятниках различных жанров – от древнерусских летописей и былин до произведений современной художественной

литературы. И, значит, культура языка и слова предстают как неразрывная связь многих и многих поколений. Русский язык – это государственный язык для 145 миллионов россиян. Это один из шести рабочих языков Организации Объединённых наций, язык жизни для 15 миллионов приехавших в Россию эмигрантов. Язык и культура – важнейшие понятия, объединяющие нацию, определяющие её мощь и будущее [9].

В наши дни сложился союз русского языка, культуры речи и литературы, дополняющих друг друга и неразрывно связанный с общей культурой и мировоззрением, знаниями студентов. Для художников он образует основу, ценный материал для создания художественных образов в будущем. В Институте традиционного прикладного искусства – московском филиале Высшей школы народных искусств (академии) на занятиях по русскому языку студенты изучают восемь основных разделов: фонетика, орфоэпия, лексика, морфемика, орфография, морфология, синтаксис и пунктуация. Они помогают освоить и закрепить основные знания, расширить их, обеспечивают практическую целесообразность.

Фонетика даёт сведения о буквах и звуках, их количестве. Акустические сведения и свойства, артикуляцию. Знания о фонемах, видах согласных звуков по месту их образования (взрывные, фрикативные, аффрикативные, носовые, боковые, дрожащие). Студенты владеют минимальной единицей психофонетики – фонемой. «Фонема есть однородное, неделимое в языковом отношении антропофоническое представление, возникающее в душе путём психического слияния впечатлений, получаемых от произношения одного и того же звука» – писал фонетист и лингвист И.А. Бодуэн де Куртенэ [8, с. 36].

Орфоэпия учит студентов произносить и расставлять верно акцентологию над словами, владеть орфоэпическими нормами русского языка и вариативностью слов: фЕномен и феномЕн, инАче и Иначе, мЫшление и мышлЕние и др.

Лексика знакомит студентов с диалектизмами, жаргонизмами, профессионализмами, которые встречаются в художественной литературе как средства речевой выразительности. Однако употреблять диалектизмы и жаргонизмы в официально-деловом стиле, который изучается по учебной дисциплине культура речи, категорически запрещено. Омофоны, омографы, паронимы экзотизмы, варваризмы и другие виды лексики помогают избежать распространённых ошибок.

Морфемика помогает выделять элементы слов, не путать флексию и аффиксы, уверенно вычленять префиксы в словах, подбирать большое количество однокоренных слов, например, вода, подводный, водица, водяной, водосток, водный и др. Или художественные оттенки как цвет – зелёный, а далее – однокоренные слова: зелень, зеленеющий, зелёнка, зеленеть.

Орфография регламентируется «Правилами русской орфографии и пунктуации», принятыми в 1956 г. Её можно сравнить с дорожными знаками: правила выступают как те знаки, которые помогают избежать «аварий» в

виде ошибок. Орфография встречается в повседневной жизни везде: это элементарное написание сообщения, любой записки, фиксирование необычного кулинарного рецепта, которые расскажут о культуре письма. Полушёпотом, пол-арбуза, полдоски и пол-Адлера – эти слова свидетельствуют о знаниях студентов правил правописания -пол и -полу.

Морфология изучает части речи и их грамматические признаки, а они, в свою очередь, делятся на две группы: самостоятельные (существительное, глагол и т. д.) и служебные (предлог, частица и т. д.).

Синтаксис – раздел грамматики, изучающий словосочетания и предложения. При написании предложений, их построении и завершённости студенты используют знания, полученные при его изучении.

Пунктуация знакомит с мотивированной постановкой знаков препинания. В современном русском языке преобладает 10 знаков препинания: точка, запятая, вопросительный знак, восклицательный знак, многоточие, двоеточие, точка с запятой, тире, скобки, двойное тире.

Все эти разделы способствуют повышению грамотности, преодолению орфографических трудностей, совершенствованию знаний в области русского языка. Будущему художнику традиционных художественных промыслов систематическая работа по освоению русского языка упрощает сложности выполнения творческих заданий.

Изучив разделы русского языка, студенты приступают к изучению культуры речи, где рассматриваются жанры устного делового общения (разговор по телефону, беседа, переговоры, совещание). Грамотное оформление документов (заявление, справка, служебная записка, доверенность и т.д.) – изучается на практикуме. В творческих работах проводится анализ сложных и одновременно так похожих вариантов фраз или высказываний. Акустические издержки, как например: помаши нам, или по машинам; ты жеребёнок, или ты же ребёнок; несуразные вещи, или несуразные вещи; задело, или за дело.

Тропы и фигуры речи украшают её, делают благозвучной, певучей и разнообразной. Оксюморон соединит несоединимое: красноречиво молчать, живой труп, белая ночь. Инверсия с лёгкостью представит обратный порядок слов: «Досадно было, боя ждали» (М.Ю. Лермонтов «Бородино») [4]. Литота преуменьшит информацию: крошки во рту не было. Перифраз – царь зверей (Лев) – образный оборот, заменяющий привычные слова. Градация предложит слова по нарастанию смысла или наоборот: Пришёл, увидел, победил. Гипербола обозначит непомерное преувеличение: «В шар земной упираясь ногами» (Э. Межелайтис «Человек» [6]). С помощью тропов и фигур речи усиливается экспрессивность речи, увеличивается сила воздействия на читателя, слушателя.

Освоение русской литературы обогащает внутренний мир студента, учит понимать и принимать человеческие переживания и эмоции. На лекциях по русской литературе при изучении поэтических произведений тропы и фигуры речи помогают характеризовать стихи при анализе:

«Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал» *А.С. Пушкин* [7, с. 150].

Студенты определяют в данной отрывке метонимию, в основе которой лежит перенос значения по принципу смежности понятий, с объективной или причинной связью. Очевидна связь между автором и его произведением.

А в этом варианте прослеживается связь между местом и жителями города:

«А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробуждён» *А.С. Пушкин* [7, с. 22].

Олицетворение узнаваемо и легко определяется в поэтических строках С.А. Есенина:

«И тёмный лес, склоняясь, дремлет
Под звуки песни соловья.
Внимая песням, с берегами,
Ласкаясь, шепчется река» *С.А. Есенин* [2].

Освоив русский язык, основы культуры речи и произведения классической литературы, будущему художнику традиционных художественных промыслов несложно проанализировать текст, написать сочинение на заданную тему, составить творческий отчёт, описать картину, используя фигуры речи и тропы, проанализировать поэзию, придумать художественный и технологический образы к изделию выпускной квалификационной работы и подготовить доклад к ее защите.

Защита выпускной квалификационной работы начинается с создания художественного образа, который зарождается после знакомства с литературными или историческими источниками. Анализ прочитанного классического источника позволяет понять, к чему тяготеет душа, с чем ассоциируется то или иное произведение, какие мысли преобладают, что хочется изобразить.

Это поэтические зарисовки, стихи «золотого» или «серебряного» века, прозаические отрывки, сюжеты, поразившие и запоминающиеся, которые способны погрузить в творческий мир, помочь определиться с идеей. Формируется идейный замысел, способный помочь приступить к выполнению основной композиции. Параллельно студент записывает этапы своей работы: зарождение композиции – создание сюжета – полученное изделие, подготавливая доклад под руководством преподавателя.

В выпускной квалификационной работе на тему «Солнечная поляна», выполненной В. Казаковой, студенткой среднего профессионального образования (рис. 1²⁴), наблюдается взаимосвязь сюжетной линии с современной литературой. Вдохновение от поэтического произведения очевидно, автор обращается к творчеству писателя-современника Татьяне Лавровой, у которой множество стихотворений посвящено воспеванию красоты русских полей.

²⁴ Рис. 1-2. – фото из методического фонда Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии).

Полевые цветы

«Полевые цветы... Полевые...
Васильки и ромашки в лугах...
Ярко-синие и голубые –
На бескрайних Российских полях.

Сколько нежности, яркости, света
Вы храните в себе летним днем...
Теплым солнцем весной вы согреты,
И умыты осенним дождем...

Разукрашены радуги краской,
Снежной шубой, укрыты зимой.
Мать – Земля напоила вас лаской,
Наградила небесной красой.

Полевые цветы... Полевые...
Не сравнить вас с садовым цветком.
Вы согрели мне душу, родные!
Поселились вы в сердце моем!»

Т. Лаврова [3].

Рис. 1. В. Казакова. Подносы «Солнечная поляна». Декоративная роспись по металлу.
Выпускная квалификационная работа. 2022 г.

Руководитель А.А. Солопова. Институт традиционного прикладного искусства –
Московский филиал Высшей школы народных искусств (академии)

При прочтении современного стихотворения «Зимние цветы» Николая Маякова у студентки среднего профессионального образования О. Орловой сложился художественный образ, который был воплощен в выпускной квалификационной работе на тему «Зимняя сказка» (рис. 2). В стихотворении «Зимние цветы» красиво описана жизнь зимних цветов:

Зимние цветы

«Зимой меня цветы живые
В восторг приводят, как всегда,
Но я люблю цветы иные –
Из снега, инея и льда.
Садовник их – зима седая,
А снег сугробов – колыбель.
Цветут они, не увядая,
И в лютый холод и в метель.
Они растут, их чаща прячет,
В краю серебряных берёз,
Где днём и ночью вьюга плачет
И, вторя ей, трещит мороз...»

Н. Маяков [5].

Автор была поражена красотой зимней природы, игрой света на снегу в солнечный день. В своей работе она изобразила снежинки, заснеженные цветы и листья.

Рис. 2. О. Орлова. Шаль «Зимняя сказка». Художественная роспись ткани.

Выпускная квалификационная работа. 2023 г.

Руководитель Ю.С. Салтанова.

Институт традиционного прикладного искусства –
Московский филиал Высшей школы народных искусств (академии)

Приобретённые знания, в области гуманитарных дисциплин, способны именно при написании выпускной квалификационной работы показать значимость освоенных навыков и помочь избежать стилистических, речевых, грамматических и пунктуационных ошибок. Текст проведённого исследования обязан раскрывать логику и характеризовать каждую главу. Он должен быть понятным и контрастированным с художественными описаниями, тропами, фигурами речи, фразеологизмами, пословицами, в первой главе, при описании замысла художественного проекта. Необходимо подготовить ответы на вопросы, содержащиеся в отзыве и рецензии на выпускную квалификационную работу. Ответы принимаются краткие, чёткие и аргументированные. Лекции по культуре речи способствуют умению логически мыслить, сокращать текст, создавать лаконичные художественные очерки. Русский язык, культура речи, литература взаимосвязано влияют на становление будущего художника, они способны развивать патриотизм, толерантность, нравственность, мировоззренческие и творческие способности, коммуникативную компетентность.

Литература

1. Голуб И. Б. Секреты хорошей речи / И. Б. Голуб, Д. Э. Розенталь. – Москва : Международные отношения, 1993. – 279 с. – ISBN 5-7133-0691-7.
2. Есенин С. А. Ночь / С. А. Есенин. – Текст : электронный // Музей Сергея Есенина в Ташкенте : [сайт]. – URL: <https://esenin-museum.uz/esenin-stihotvoreniya-1910-1915/?ysclid=lsd8lb9q58937197210> (дата обращения: 03.01.2024).
3. Лаврова Т. Полевые цветы / Т. Лаврова – Текст : электронный // Ты – Поэт : [литературный портал]. – URL: <https://ti-poet.ru/stih.php?b=45624> (дата обращения: 12.01.2024).
4. Лермонтов М. Ю. Бородино / М. Ю. Лермонтов. – Текст : электронный // Интернет библиотека Евгения Комарова : [сайт]. – URL: <https://ilibrary.ru/text/2/p.1/index.html?ysclid=lsd8f0f3v272650640> (дата обращения: 12.01.2013).
5. Маков Н. Зимнее цветы / Н. Макова. – Текст : электронный // Стихи.ру : портал. – URL: <https://stihi.ru/2012/12/27/8243?ysclid=lte6u16nng175079258> (дата обращения: 12.01.2024).
6. Межелайтис Э. Человек / Э. Межелайтис ; перевод Б. Слуцкого. – Текст : электронный // Politpros.com : [сайт]. – URL: <https://www.politpros.com/journal/read/?ID=572&ysclid=lsbx3z36pm517942135> (дата обращения: 12.01.2024).
7. Пушкин А. С. Евгений Онегин / А. С. Пушкин. – 2-е издание, стереотипное. – Москва : Дрофа, 2003. – 237 с. – ISBN 5-7107-7268-2.
8. Реформатский А. А. Введение в языкознание / А. А. Реформатский; под редакцией В. А. Виноградова. – Москва: Аспект Пресс, 2006. – 536 с. – ISBN 57567-0046-3.

9. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. – Москва : МГУ, 2008. –146 с.

10. Тургенев И. С. Речь по поводу открытия памятника А. С. Пушкину в Москве / И. С. Пушкин. – Текст : электронный // Иван Тургенев : [сайт]. – URL: <http://turgenev-lit.ru/turgenev/rechi/rech-pamyatnik-pushkinu-v-moskve.htm> (дата обращения: 12.01.2024).

11. Ушинский К. Д. Собрание сочинений / К. Д. Ушинский. – Текст : электронный // Научная педагогическая электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibr.gnpbu.ru/textpage/download/html/?book=ushinskiy_sobranie-sochineniy_t8_1950&bookhl=&ysclid=lsbxmteusf892451111 (дата обращения: 12.01.2024).

References

1. Golub I. B. Sekrety` xoroshej rechi / I. B. Golub, D. E`. Rozental`. – Moskva : Mezhdunarodny`e otnosheniya, 1993. – 279 s. – ISBN 5-7133-0691-7.

2. Esenin S. A. Noch` / S. A. Esenin. – Tekst : e`lektronny`j // Muzej Sergeya Esenina v Tashkente : [sajt]. – URL: <https://esenin-museum.uz/esenin-stihotvoreniya-1910-1915/?ysclid=lsd8lb9q58937197210> (data obrashheniya: 03.01.2024).

3. Lavrova T. Polevy`e czvety` / T. Lavrova – Tekst : e`lektronny`j // Ty` – Poe`t : [literaturny`j portal]. – URL: <https://ti-poet.ru/stih.php?b=45624> (data obrashheniya: 12.01.2024).

4. Lermontov M. Yu. Borodino / M. Yu. Lermontov. – Tekst : e`lektronny`j // Internet biblioteka Evgeniya Komarova : [sajt]. – URL: <https://ilibrary.ru/text/2/p.1/index.html?ysclid=lsd8f0f3v272650640> (data obrashheniya: 12.01.2013).

5. Makov N. Zimnee czvety` / N. Makova. – Tekst : e`lektronny`j // Stixi.ru : portal. – URL: <https://stixi.ru/2012/12/27/8243?ysclid=lte6u16nng175079258> (data obrashheniya: 12.01.2024).

6. Mezhelajtis E`. Chelovek / E`. Mezhelajtis ; perevod B. Sluczkiego. – Tekst : e`lektronny`j // Politpros/com : [sajt]. – URL: <https://www.politpros.com/journal/read/?ID=572&ysclid=lsbx3z36pm517942135> (data obrashheniya: 12.01.2024).

7. Pushkin A. S. Evgenij Onegin / A. S. Pushkin. – 2-e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : Drofa, 2003. – 237 s. – ISBN 5-7107-7268-2.

8. Reformatskij A. A. Vvedenie v yazy` koznanie / A. A. Reformatskij; pod redakciej V. A. Vinogradova. – Moskva: Aspekt Press, 2006. – 536 s. – ISVN 57567-0046-3.

9. Ter-Minasova S. G. Yazy`k i mezhkul`turnaya kommunikaciya / S. G. Ter-Minasova. – Moskva : MGU, 2008. –146 s.

10. Turgenev I. S. Rech` po povodu otkry`tiya pamyatnika A. S. Pushkinu v Moskve / I. S. Pushkin. – Tekst : e`lektronny`j // Ivan Turgenev : [sajt]. – URL: <http://turgenev-lit.ru/turgenev/rechi/rech-pamyatnik-pushkinu-v-moskve.htm> (data obrashheniya: 12.01.2024).

11. Ushinskij K. D. Sobranie sochinenij / K. D. Ushinskij. – Tekst : e`lektronny`j // Nauchnaya pedagogicheskaya e`lektronnaya biblioteka : [sajt]. – URL: http://elib.gnpbu.ru/textpage/download/html/?book=ushinskiy_sobranie-sochineniy_t8_1950&bookhl=&ysclid=lsbxmteusf892451111 (data obrashheniya: 12.01.2024).