

Амиргазин Кайрмай Жакупович

Khairtay Amirgazin

советник ректора, доктор педагогических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», г. Санкт-Петербург
advisor to the rector, Doctor of Education, Professor,
Higher school of folk arts (Academy)», St. Petersburg
e-mail: vshni@mail.ru

Шамрай Наталия Николаевна

Natalia Shamray

проректор по научной работе, доктор педагогических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»,
Санкт-Петербург
Vice-Rector of Scientific Work, Doctor of Education, Professor
Higher School of Folk Arts (Academy), St. Petersburg
e-mail: vshni@mail.ru

ТВОРЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ХУДОЖНИКОВ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Creativity as a condition of professional activity of future artists of traditional applied art

Ключевые слова: творчество, декоративно-прикладное искусство, традиционное прикладное искусство, народные промыслы, профессиональное образование, среднее профессиональное образование, высшее образование.

Keywords: creativity, decorative and applied arts, traditional applied arts, folk crafts, vocational education, secondary vocational education, higher education.

Аннотация. Статья посвящена анализу миссии художественно-творческой деятельности будущего художника традиционного прикладного искусства как значимого компонента его профессиограммы. Авторами исследованы: возможности проявления творчества у студентов в среднем профессиональном и высшем образовании в соответствии с видами профессиональной деятельности; перспективы развития творческого начала после окончания обучения; особенности организации профориентационной работы с абитуриентами с позиции определения их творческого потенциала. Особое внимание уделено изучению проблемы профессионального становления и реализации творческого начала выпускника в области традиционного прикладного искусства в соответствии с профилем его подготовки, что стало источником предложений о внесении корректировок в существующие перечни должностей, их квалификационные характеристики и профессиональные стандарты.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the traditional applied art future artist artistic and creative activity mission as a significant component of his professionogram. The authors investigated the possibilities of creativity among students in secondary vocational and higher education in accordance with the types of professional activity; prospects for the development of creativity after graduation; features of the career guidance work organization with applicants from the determining their creative potential position. Special attention is paid to the study of the professional development and

realization of the graduate's creative potential in the field of traditional applied arts problem in accordance with the profile of the training, which became the source of proposals for adjustments to the existing lists of positions, their qualification characteristics and professional standards.

Творчество является неотъемлемой чертой профиограммы любого специалиста, однако миссия творчества для «технократов» и гуманитариев имеет существенные отличия. Если для студентов, обучающихся по техническим специальностям, творчество – дополнительный элемент профиограммы, то в профиограмме будущих художников традиционного прикладного искусства – это один из ключевых компонентов. Художник, неспособный к творчеству – в лучшем случае, ремесленник.

Анализ понятий «творчество» и «инновация» показал, что эти понятия связаны между собой [4]. Творческая деятельность – компонента инновационной деятельности. Сформировать способность у студента осуществлять творческую профессиональную деятельность означает сформировать его качество личности – креативность, под которой понимают развитую способность человека производить творческие идеи [2].

Обучение традиционному прикладному искусству включает не только собственно художественно-творческую деятельность, но и проектную, производственно-технологическую, организационную, исследовательскую, педагогическую, исполнительскую. Перечисленные виды профессиональной деятельности являются общими для выпускников, обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования.

Выпускник, закончивший среднее профессиональное обучение готов: «изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного назначения (творческая исполнительская деятельность); бытовые предметы прикладного характера на традиционных художественных производствах, в организациях малого и среднего бизнеса (производственно-технологическая деятельность); осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях» [7] (педагогическая деятельность при подготовке преподавателя).

Бакалавр по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и конкретному профилю готов «выполнять творческую деятельность, объединяющую достижения декоративно-прикладного искусства, конструирования, технологию, направленную на создание эстетически совершенных и высококачественных уникальных и тиражируемых предметов и изделий» [11]. Творчество здесь проявляется в:

- художественной деятельности через подбор художественных методов искусства, выполнение поисковых эскизов, композиционных решений и создание пластических образцов;
- проектной деятельности – разработке и выполнении проекта, выборе принципов художественно-проектной работы;

- производственно-технологической деятельности – организации технологических процессов ручного и машинного изготовления изделий традиционного прикладного искусства, выполнении эскизов композиционных решений объектов искусства, реализации в материале художественных проектов;
- организационно-управленческой – выборе методов руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности; научно-исследовательской – при выборе методов исследований и создании изделий традиционного прикладного искусства;
- исполнительской деятельности – выполнении образцов композиционных решений, создании высокохудожественных произведений традиционного прикладного искусства;
- педагогической деятельности – разработке содержания обучения, выборе методов, форм и средств обучения [1, с. 213; 10, с. 247], применении критериев и показателей оценивания результатов образования.

Конечно, объем творческой деятельности в среднем профессиональном образовании существенно сокращен в силу требований к данному уровню профессионального образования. Однако этот вид деятельности обязательно присутствует при подготовке специалистов ввиду того, что изготовление изделий традиционного прикладного искусства на всех его этапах требует новых идей.

Окончившие учреждение среднего профессионального образования художники традиционного прикладного искусства могут развивать свое творчество в нескольких направлениях:

- первое – самостоятельно выполняя произведения искусства, организовав свою творческую мастерскую и поступив на работу на художественное предприятие;
- второе – продолжив обучение на уровне высшего образования по тому же виду традиционного прикладного искусства.

Оба направления актуальны для художников, но во втором случае обеспечивается быстрое постижение творческой работы для изготовления сложных по конструктивному, колористическому, орнаментальному решению произведений искусства. Это подкрепляется повышением уровня профессионального образования благодаря изучению художником новых учебных дисциплин, формирующих его художественный, технологический, педагогический, управленческий кругозор.

У будущих бакалавров и магистров в области традиционного прикладного искусства в ходе процесса обучения формируются ценнейшие качества личности профессионала. Среди важных качеств отметим уважение к народному искусству, к художникам традиционного прикладного искусства, патриотичность, усидчивость, способность к творчеству [3, с. 396]. Эти качества личности воспитывает, прежде всего, содержание профессионального образования (содержание общепрофессиональных и профессиональных дисциплин), а также преподаватели, художники – носители навыков конкретных видов традиционного прикладного искусства.

Учитывая значимость творческого начала в профессиональной подготовке будущего художника традиционного прикладного искусства, важно определять наличие или отсутствие этого потенциала в ходе профориентационной работы, позволяющей определить потенциальную успешность абитуриентов при выборе будущей профессии.

Вуз может предоставить абитуриентам следующие образовательные услуги: непрерывное профессиональное образование, обучение в центрах бытования различных видов традиционного прикладного искусства, индивидуальные образовательные траектории. Именно они являются обязательными составляющими рекламной работы вуза, проводящийся в рамках профессиональной ориентации и вне ее в вузе. К таким средствам также можно отнести профессиональную пробу, профессиограмму, профессиональную пригодность.

Профориентационная работа в вузе традиционного прикладного искусства – это работа, направленная на поиск молодежи, которая по своим психофизиологическим качествам пригодна для обучения по конкретным видам традиционного прикладного искусства [12]. Это требует разработки системы профессиональных проб – моделей главных элементов видов деятельности по конкретному профилю традиционного прикладного искусства. Созданные модели могут быть использованы как профессиональные пробы для абитуриентов и школьников, могут быть представлены на днях открытых дверей в вузе.

Применение профессиональных проб эффективно ввиду того, что они: во-первых, наглядно демонстрируют испытуемому его личную предрасположенность или непригодность к конкретному виду деятельности, после чего он сознательно выбирает будущую профессиональную деятельность; во-вторых, дают возможность преподавателям, в случае поступления в вуз абитуриента, неудачно прошедшего профессиональную пробу, выстроить индивидуальную дорожную карту обучения, учитывающую его психофизиологические характеристики и особые качества личности и гарантирующую успех его профессионального образования.

Творчество – компонент художественной, проектной, педагогической и других видов профессиональной деятельности будущих художников традиционного прикладного искусства. При этом исполнительская профессиональная деятельность в наибольшей степени осваивается на уровне среднего профессионального образования, а проектная и научно-исследовательская – на уровне бакалавриата и магистратуры. Инновационная деятельность познается студентами и на уровне среднего профессионального образования, и на уровне высшего образования, однако, на последнем уровне она теснейшим образом связана с творческой и научно-исследовательской.

Предпринимательская, выставочная, рекламная виды профессиональной деятельности в подготовке бакалавров и магистров в профессиональном образовании затронуты в меньшей степени.

Концептуальное обоснование научно-исследовательской, предпринимательской, рекламно-выставочной и педагогической деятельности будущих художников в области традиционного прикладного искусства необходимо

осуществить в будущем, так как от совместного изучения профессиональной деятельности различными науками зависит перспектива развития не только профессий в традиционном прикладном искусстве, но и всей области данного искусства.

Это осложняется тем, что не существует государственной программы исследования области традиционного прикладного искусства; не выработан научно-практический инструментарий исследования труда работников данного направления искусства; нет объективных качественных и количественных данных о востребованности обществом художников, преподавателей, предпринимателей, технологов, менеджеров и других специалистов.

Изучение Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздела «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» [6]; Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение [5] показало следующее:

- не существует профессии «Художник традиционного прикладного искусства», по конкретным его видам: художественное кружевоплетение, художественная вышивка, декоративная роспись, лаковая миниатюрная живопись (Палех, Мстёра, Холуй, Федоскино), художественная резьба по дереву, косторезное искусство, сергиево-посадская игрушка, требующих высшего образования;

- существуют следующие профессии рабочих, где требуется какая-либо ступень среднего профессионального образования: «Художник миниатюрной живописи», «Резчик», «Прессовщик», «Сортировщик», «Обработчик (кости и рога)», «Вышивальщик по коже и меху», «Изготовитель художественных изделий из кожи», «Художник росписи по ткани», «Вышивальщица текстильно-галантерейных изделий».

Для решения сложившегося противоречия требуется корректировка требований к должностям, зафиксированным в Едином квалификационном справочнике.

Во-первых, необходимо создать в рамках конкретного профиля традиционного прикладного искусства несколько должностей, различающихся по уровням профессионального образования. Во-вторых, вывести подготовку художников (как профессии) на уровень профессионального образования – высшее образование.

В профессиональной педагогике еще в конце XX века было предложено осуществлять высшее образование по профессиям, относящимся к рабочему уровню [8]. Если с этих позиций подойти к высшему образованию в конкретных областях традиционного прикладного искусства, то высшее образование в настоящее время гарантирует подготовку высококвалифицированных работников, которые самостоятельно осуществляют творческую деятельность в художественной (художники), производственной (технологи), педагогической (преподаватели) и иных сферах этого искусства.

Однако, на нормативно-правовом уровне эта проблема не решена, что требует обращения к ее решению в ближайшее время. Это усугубляется тем, что

выпускники высшего образования по профилям традиционного прикладного искусства не могут реализовать свой творческий потенциал в рамках утвержденных в настоящее время должностей.

В этой ситуации предлагаем разрабатывать перечень должностей, квалификационные характеристики этих должностей и профессиональные стандарты. При этом необходимо руководствоваться:

- существующими реалиями производства и предпринимательства в сфере традиционного прикладного искусства;
- существующими ФГОС по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»;
- тенденциями развития различных видов традиционного прикладного искусства;
- объективными изменениями в деятельности по профессиям области традиционного прикладного искусства, учитывая, в том числе, различные аспекты творческой деятельности.

Исследования должностей, профессиональных стандартов, перспективных видов профессиональной деятельности затрагивают понятие «квалификация». И.П. Смирнов считает, что можно охарактеризовать любую профессиональную деятельность через квалификацию [9].

В связи с этим знание квалификаций работников области традиционного прикладного искусства чрезвычайно важно для определения профессий, уровня развития творческой деятельности в них и разработки структуры, содержания, процесса профессионального образования в данной области, которая призвана формировать творчество у студентов. Исследование творческой деятельности студентов в области традиционного прикладного искусства выявляет уровни профессиональной творческой деятельности в соответствии с профессиями. Благодаря этому подходу можно установить профессии творческого художественного труда, определить квалификации и провести соответствие их различным образовательным уровням.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ванюшкина, Л.М., Тихомиров, С.А. Творческие задания как приоритет обучения студентов – будущих художников традиционного прикладного искусства [Текст] / Л.М. Ванюшкина, С.А. Тихомиров // Мир науки, культуры, образования. – 2018. – № 1 (68). – С. 213-214.
2. Волков, Ю.Г. Креативность: творчество против имитации [Текст] / Ю.Г. Волков. – М.: Альфа-М, 2013. – 430 с.
3. Максимович, В.Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства [Текст] / В.Ф. Максимович // Научный диалог. – 2016. – №12. – С. 387-398.
4. Некрасова, М.А. Народное искусство России в современной культуре [Текст] / М.А. Некрасова. – М.: Коллекция М, 2003. – 256 с.
5. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (с изменениями на 3 февраля 2017 года) / Министерство образования и науки Российской Федерации. Приказ от 2 июля 2013 года № 513 [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/499032467> (дата обращения: 10.09.2019).

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 30 марта 2011 г. № 251 н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» [Электронный ресурс]. – URL: <http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-30032011-n-251n/> (дата обращения: 11.09.2019).
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1389 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70710726/> (дата обращения: 15.09.2019).
8. Романцев, Г.М. Теоретические основы высшего рабочего образования [Текст] / Г.М. Романцев. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1997. – 333 с.
9. Смирнов, И.П. Человек – образование – профессия – личность: монография [Текст] / И.П. Смирнов. – М.: УМИЦ «Граф-Пресс», 2002. – 420 с.
10. Тихомиров, С.А., Дмитриева, Л.В. Творческое задание как педагогический феномен современного образования [Текст] / С.А. Тихомиров, Л.В. Дмитриева // Мир науки, культуры, образования. – 2019. – № 4 (77). – С. 244-249.
11. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень бакалавриата): утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 10 [Электронный ресурс]. – URL: <http://fgosvo.ru/news/1/1780> (дата обращения: 11.09.2019).
12. Федотова, О.В. Современные проблемы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства России и пути их решения: Монография [Текст] / О.В. Федотова. – СПб.: ВШНИ, 2016. – 129 с.