

Куракина Ирина Игоревна

Irina Kurakina,

аспирант кафедры теории и методики профессионального образования
ФГБОУ ВО ВШНИ, Санкт-Петербург
postgraduate of theory and methodic of professional education chair,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«High School of Folk Arts», St. Petersburg
e-mail: ladybug90@yandex.ru

ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ XIX – XX ВВ. В СОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ ХУДОЖНИКОВ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

**The achievements of the XIX–XX centuries’ Russian professional education of
in the modern training of the traditional applied art’s artists**

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, традиции, народное искусство, профессиональное образования, художники, бакалавры.

Key words: traditional applied art, traditions, folk art, professional education, artists, bachelors.

Аннотация. Предметом исследования статьи являются лучшие достижения отечественного профессионального обучения художников народного искусства в период XIX – XX вв., реализуемые в настоящий момент в деятельности Высшей школы народных искусств (ВШНИ). ВШНИ – единственное в стране учебное заведение высшего образования, осуществляющее подготовку художников (бакалавров и магистров) традиционного прикладного искусства по его конкретным направлениям. Передача умений и навыков практической, проектной, научно-исследовательской деятельности позволяет авторам создавать произведения, аккумулирующие в себе национальную культурно-историческую память, традиции, технико-технологические особенности, совокупность которых – залог жизнеспособности и развития центров народных художественных промыслов, художественной культуры России.

Abstract. The subject of the article is the best achievement of the Russian professional training of folk art artists in the period of XIX – XX centuries which are implemented at the High School of Folk Arts. It is the only institution of higher education, training of artists (bachelors and masters) of traditional applied art according to the specific directions in Russia. The transfer of skills practical, design, scientific research activity allows to create works, which accumulates the national cultural and historical memory, traditions, technical and technological features, the totality of which is the key to the vitality and development of folk arts and crafts centers, and Russian art culture.

Традиционное прикладное искусство (народное искусство) – особый тип художественного творчества, создание произведений которого требует владения умениями и навыками в области практической, проектной, научно-исследовательской деятельности. В связи с этим остро встает вопрос о развитии системы профессионального образования, способной обеспечить сохранение традиций, преемственность мастерства, возрождение народных промыслов, что представляется возможным лишь с учетом достижений педагогики в области народного искусства прошлых столетий[1].

Исторический анализ формирования системы обучения народному искусству, специфики образовательного процесса, опыта преподавания дисциплин позволили выделить пять условных периодов в истории профессионального обучения в традиционном прикладном искусстве (ТПИ): IX – XV вв. – семейное обучение; XV – нач. XVIII вв. – ученичество у мастера; нач. XVIII – нач. XX вв. – обучение в специализированных школах; 1917-1990-е гг. – начальное и среднее профессиональное образование; 2000-2020-е гг. – высшее образование.

Подробнее проанализируем пятый период развития системы профессионального образования, связанный с созданием единственного в России учебного заведения высшего образования, готовящего художников по конкретным направлениям ТПИ. Он представляется наиболее важным для решения проблем народного искусства и подготовки высококлассных специалистов, что обусловлено тремя факторами.

1. Признание современным социумом традиционного прикладного искусства важной составной частью национальной культуры, что происходит благодаря деятельности таких его апологетов как М.А. Некрасова, И.Я. Богуславская и др., их публикациям, выступлениям, организации выставок.

Соответственно их вкладу в решение проблемы подготовки кадров для ТПИ была переосмыслена миссия профессионального образования в этой области: традиционное прикладное искусство, которое раньше часто смешивали с примитивным ремеслом, вышло на новый уровень бытования. Это нашло отражение в совершенствовании среднего профессионального образования, создании высшего образования и системы непрерывного профессионального образования в конкретных видах ТПИ.

Концепция непрерывного профессионального образования в ТПИ, наиболее последовательно разработанная В.Ф. Максимович, реализована в деятельности Высшей школы народных искусств (ВШНИ). [5] На ее создание в 2003 г. повлиял успешный опыт функционирования Московской школы художественных ремесел (ныне – филиал ВШНИ), которая была инициатором обучения художников с применением методов, направленных на развитие творческого начала, формирование креативного мышления, в основу которых был заложен педагогический опыт предшественников.

2. Аккумуляция в современной системе профессионального образования лучших традиций обучения художников народного искусства, заложенных в

предыдущие периоды, что может быть проанализировано на примере деятельности Московской школы художественных ремесел и Высшей школы народных искусств (института).

Во-первых, процесс подготовки художников в Московской школе художественных ремесел сочетал аудиторное и внеаудиторное образование. Значимым компонентом авторских программ было обращение к жизненным впечатлениям студентов, почерпнутым из посещений музеев и выставок, сохраненных в зарисовках, работа со специальной литературой. [3, с. 42]

Важная роль в подготовке была отведена теоретическому профессиональному предмету «История народных художественных промыслов», специфическая черта его преподавания – проведение практических занятий во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Это способствовало постижению стилистики произведений и традиций конкретных видов прикладного искусства. Для сопровождения курса было разработано пособие, акцентирующее внимание на особенностях того или иного направления народного искусства. [4, с. 165-166]

Активное использование идей неформального образования (привлечения культурно-образовательного потенциала других институтов культурного наследия) созвучно методам обучения в Школе народного искусства начала XX в., Холмогорской и Федоскинской профтехшкол, в которых также большое внимание уделялось не только практическим занятиям, но и теоретическим, образовательным поездкам, лекциям-беседам.

Вторая особенность профессионального образования, положительно зарекомендовавшая себя в предыдущие периоды и развиваемая в ВШНИ, – регионализация подготовки художников. Эта черта выражается в том, что обучение каждому виду ТПИ осуществляется в историческом центре бытования промысла. Реализация подхода возможна благодаря филиалам института в центрах народного искусства (Москва, Рязань, Омск, Федоскино, Сергиев-Посад, Богородское, Мстера, Холуй). Широкий географический охват позволяет получать среднее и высшее образование в местах промыслов, что дает возможность дальнейшего профессионального роста.

Третья особенность, отличающая обучение мастеров в XIX в. и получившая воплощение в современной профессиональной подготовке – сочетание практических и теоретических курсов. Анализ учебных планов направления подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (бакалавриат) позволяет сделать вывод, что в высшем образовании особенность содержания теоретических предметов, имеющих профессиональную направленность, – неразрывная взаимосвязь с сущностью и традициями народных художественных промыслов. Например, методика преподавания дисциплин «История и современные проблемы традиционного прикладного искусства», «Традиционное прикладное искусство (народное искусство)» базируется на сочетании лекций в аудиториях и занятий на экспозициях народного искусства в Государственном Русском музее, Российском Этнографическом музее, Государственном Эрмитаже (отдел

истории русского искусства). Студенты знакомятся с подлинными произведениями прикладного искусства, что в полной мере соответствует концепции А.В. Бакушинского, видевшего основную цель художественного воспитания в формировании способности личности к восприятию и созерцанию предметов искусства. [2]

3. Процесс глобализации и развитие в Российской Федерации рыночных отношений, обусловленное экономическими трансформациями 1990-х гг. Традиционное прикладное искусство, как феномен художественной культуры, также оказалось в орбите этих изменений.

Во-первых, появилась необходимость сохранения уникальных предприятий народных промыслов, вынужденных балансировать между требованиями к соблюдению стилистических традиций и технологий, и отвечать запросам времени, проявляющихся в всеобщей коммерциализации. Современный художник народного искусства должен уметь реализовать свой потенциал и при создании уникальных произведений, и уметь проявить лучшие черты конкретных направлений промыслов в массовой продукции.

Во-вторых, развитие социально-экономических отношений, затрагивающих и сферу ТПИ, требует большого количества специалистов, обладающих узкой практической и широкой теоретической подготовкой, что позволит бакалаврам проявить потенциал в работе художника, реставратора, искусствоведа в области народного искусства.

В ВШНИ в практическом обучении (в вышивке, кружевоплетении, лаковой миниатюрной живописи, декоративной росписи, косторезном и ювелирном искусстве) реализованы требования, предъявляемые социумом к компетентному специалисту. Однако в преподавании профессиональных теоретических дисциплин доминирующим является репродуктивный метод обучения. Но в контексте актуальной социокультурной ситуации, запросов общества к подготовленному бакалавру, уместным представляется ориентироваться на использование проблемных и исследовательских методов. Они позволяют стимулировать познавательную активность студентов, научат формулировать и аргументировать собственную позицию в отношении вопросов и проблем ТПИ, ориентироваться в тенденциях бытования народного искусства, что даст импульс и для развития творчества.

Пятый период развития профессионального обучения в традиционном прикладном искусстве с 2000-х годов характеризуются обозначенными тремя факторами, повлиявшими на формирование системы профессионального образования на качественно новом уровне. Было положено начало созданию системы непрерывного профессионального образования (впервые – введение высшего образования). Особое значение приобрела научно-исследовательская деятельность [6], результат которой – обновление содержания и методов преподавания дисциплин, создание учебно-методических комплексов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агапова И.Я. Формы профессионального образования в народных художественных промыслах России // Педагогика искусства: Электронный научный журнал Учреждения Российской академии образования «Институт художественного образования». 2009. № 2. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/agapova_iya_eduardovna.pdf (дата обращения 10.12.2016)
2. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание / Сост. Н.Н. Фомина. – М.: Карапуз, 2009. – 420 с.
3. Дронов Д.С. Современная педагогическая модель профессионального образования студентов в области ювелирного искусства [Текст]: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Дмитрий Сергеевич Дронов. – Москва, 2009.
4. Максимович В.Ф. Традиционное прикладное искусство и образование: Исторический аспект, современное состояние и пути обновления. – М.: Флинта, 2000. – С. 165-166.
5. Некрасова М.А. Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII-XXI вв. Традиции и современность. – М.: Союз Дизайн, 2013. – 623 с.
6. Шамрай Н.Н. Инновации в системе высшего профессионального образования в области традиционного прикладного искусства // Педагогика искусства: Электронный научный журнал Учреждения Российской академии образования «Институт художественного образования». 2012. № 2. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/shamray_12_june.pdf (дата обращения 11.12.2016)