



теория и методика профессионального образования

Поселёнова Ирина Владимировна,
*аспирант Высшей школы народных искусств (института),
преподаватель кафедры живописи
Высшей школы народных искусств (института), Санкт-Петербург*
pocelenova@mail.ru

Гуманитарное образование как часть профессиональной подготовки художников традиционно-прикладного искусства

На данный момент времени состояние народного и традиционного прикладного искусства характеризуется комплексом проблем, связанных прежде всего с глобальными переменами в области политики государства, изменений в экономической, социальной, культурной и образовательной сфере. Развитие самого традиционно-прикладного искусства и образования в этой области искусства всегда определяла идеология и политическая ситуация в государстве.

Целью данной статьи является комплексный ретроспективный анализ содержания гуманитарного образования в процессе подготовки художников традиционного прикладного искусства, начиная от ранних форм профессионального образования, таких как ученичество и заканчивая современным высшим профессиональным образованием. Интересным представляется рассмотрение гуманитарного образования в образовательных учреждениях традиционно-прикладного искусства на примере профессионального образования в области лаковой миниатюрной живописи. Методика обучения мастерству лаковой миниатюры основана на технике и приемах письма древнерусской темперной живописи, и поэтому неотрывно связана с методикой обучения иконописному делу.

История художественного иконописного образования уходит корнями вглубь веков и берет начало в семейном образовании, когда профессиональные знания, умения и навыки передавались по роду, от отца к сыну, начиная с детских лет. Ремесло было семейным, а секреты мастерства передавались по наследству.

Затем семейное образование заменяется ученичеством при иконописных мастерских. Согласно педагогическому энциклопедическому словарю, «исторически первой и важнейшей формой образования, обеспечивающей сохранение и продолжение культурных завоеваний

общества, является ученичество. Ученичество создает основу для изобретательства, создания материальных и культурных ценностей. Ученичество обеспечивает базу для сбора, хранения и передачи информации, рациональной организации всех сфер производственной деятельности.....» [3, 172].

В ученичестве обучение иконописанию велось индивидуально, методом прикрепления ученика к мастеру, чтобы тот, в свою очередь, наблюдал за его действиями и пытался повторить то, что показывает мастер-иконописец. Подобными методами передачи знаний пользовались во всех видах традиционно-прикладного искусства. Естественно, что в обучении, основанном форме семейного образования и ученичества, не было системности и совершенно отсутствовал компонент гуманитарных дисциплин, а весь учебный процесс строился на основе передачи практических навыков и умений от мастера к ученику, методом копирования. По окончании учебного процесса, то есть через шесть лет, ученики, обучавшиеся при иконописных мастерских, писали «отходный» образ, где фронт работ был разделен между всеми учениками: одни писали лики, другие одежды, третьи пейзажи и архитектуру. После такого обучения получались мастера-копиисты, очень узкой специализации, которые не могли от начала до конца выполнить весь технологический процесс написания иконы.

Большой вклад в развитие обучения мастерству иконописи внес Н.Д.Кондаков, замечательный ученый, исследователь византийского искусства, руководитель Комитета попечительства о русской иконописи. Мысль о создании учебных заведений для воспитания молодых иконописцев академик Н.П.Кондаков высказал в своем отчете об очередной поездке во Владимирскую губернию летом 1901 года: «В эту поездку иконники показали мне все стороны, в том числе и оборотные, своего мастерства, и я самолично увидел, что ученья детей совершенно не существует. Прежде отцы учили детей мастерству, по возможности полному, или, когда имели нескольких, одного «личному», другого «доличному», но доводили дело до конца..... Теперь даже у Сафоновых детей ничему не учат, они сами копируют с икон и так научаются работать... Мастерство падает, мастеров нет» [2, с.116].

В конце XIX и в начале XX столетия русское иконописное искусство теряло свои древние традиции и приходило в упадок. В иконописных мастерских появились новые течения натуралистического характера, в иконах и следа не оставалось от традиционной древнерусской живописи. В целях возрождения традиционной древнерусской живописи в 1900 году русскими учеными Н. Д. Кондаковым и В. Т. Георгиевским и графом С. Д. Шереметьевым под Высочайшим покровительством императора Николая II

создается Комитет попечительства о русской иконописи. Одной из главных задач этого комитета стало дело обучение молодых мастеров-иконописцев.

В марте 1902 года было утверждено Временное положение об учебных иконописных мастерских Комитета попечительства о русской иконописи, и уже летом того же года открылись учебные иконописные мастерские в Палехе, Холуе, Мстере и в селе Борисовка Курской губернии одна на юге России. С этого момента художественное образование в центрах народных художественных промыслов впервые становится государственным. На работу в мастерские были присланы художники с академическим художественным образованием, которые преподавали рисунок и живопись. Обучение было четырехгодичным. Преимуществом обучения в этих мастерских перед обучением в частных было то, что там проходили весь процесс иконописания, начиная с рисунка и кончая закреплением икон олифой, то есть была уничтожена узкая специализация «личников» (тех, кто писал лица и руки святых) и «доличников» (тех, кто писал палаты, горки, деревья, горки, одежды и т. п.).

Учиться иконописанию могли православные мальчики не моложе десяти лет, уже обученные грамоте в местных училищах. За школами Комитета закреплялась задача именно профессиональной подготовки учащихся, дополненная обучением церковной истории, археологии и иконографии [2, с.116].

По составленному Комитетом расписанию занятия для младшего отделения длились по восемь часов в день. При этом два часа ученики занимались Законом Божьим, церковной археологией и иконографией, а также теоретическими основами рисунка и живописи, по два часа отводилось рисованию и по четыре часа ежедневно обучению иконописи. Во главе каждой мастерской был профессиональный художник, принесший с собой систематичность преподавания, свойственную Академии Художеств. Заведующий мастерской сам преподавал рисунок, перспективу и масляную живопись.

Наиболее сложным и ответственным делом было выбрать для каждой мастерской учителя иконописи. По-видимому, Комитет сразу пошел по плодотворному пути сотрудничества с мастерами-иконописцами, предоставив этот выбор им самим. Общий сход мастеров – жителей сёл, дети которых должны стали обучаться в новых школах, – предлагал Комитету кандидатуру уважаемого известного в иконописании человека, которого хотели бы видеть в качестве наставника новых мастеров. Комитет всегда принимал во внимание решения схода, назначая учителя иконописи в каждой школе.

Преподавание основывалось на изучении последовательных стадий иконописного произведения. Обучение уже не было индивидуальным, как это было при ученичестве, но

так же основывалось на методе копирования образцов и строилось по принципу от простого задания к сложному.

Так учащиеся приобретали знания технических приемов и всего процесса письма в его традиционной последовательности. Кроме изучения рисунка и техники иконописания, учащиеся изучали и иконографию.

Таким образом, преподавание исполнительского мастерства в школах Комитета проводилось по древнейшей системе обучения. Молодые иконописцы избежали узкой специализации, что было присуще многим иконописным производствам в то время. Они самостоятельно научились исполнять все последовательные стадии создания иконописного произведения. Просуществовали учебные мастерские до 1918 года.

После победы Великой Октябрьской социалистической революции было создано новое государство, в котором в качестве государственного мировоззрения был избран атеизм, что сделало невозможным изучение исполнительского мастерства древней иконописи и, кроме того, грозило гибелью и самим произведениям иконописного искусства. Чтобы сохранить древнерусские традиции художники-иконописцы синтезировали древнюю технику письма и предметное творчество, что дало развитие новому искусству лаковой миниатюрной живописи в таких иконописных центрах как Палех, Холуй и Мстёра.

С 1926 года возродилось ученичество при «Артели древней живописи», организованной в Палехе в 1924 году. Потомственное мастерство палешане возродили в новом синтезе древней техники и предметного творчества в искусстве миниатюры. Палешане, создавая свою современную миниатюру на папье-маше, сохранили палехский иконописный стиль, используя все художественные средства древнерусской живописи (обратная перспективная система построения пространства, плоскостное изображение, особенности композиции и рисунка). Но при этом перерабатывали эти средства, подчиняя новым задачам и новым формам. Живописное изображение также осталось темперным, сохранив все технологические стадии и приемы работы.

На рубеже 20–30 годов XX столетия была открыта профтехшкола с шестигодичным сроком обучения, реорганизованная в 1935 году в художественный техникум, а с 1936 года в Палехское художественное училище имени М. Горького. Программа обучения будущих мастеров начинается с копирования работ, что позволяет довести навыки письма до совершенства. Одновременно студенты пытаются создавать собственные композиции, пробуждая и развивая образное мышление. Без этого художник обречен, писать только копийные работы, лишь видоизменяя и варьируя их. Для творческого человека копирование не должно являться целью.

Гуманитарное дисциплины в средне-специальных образовательных учреждениях традиционно-прикладного искусства дополняет профессиональную подготовку и наряду со специальными предметами преподаются такие дисциплины, как основы философии, основы права, совершенствование языковой подготовки и культуры речи, иностранный язык, основы экономики, основы социологии и политология, литература, история мировой культуры, история, устное народное творчество и русский язык. Этот общий комплекс гуманитарного цикла был разработан еще в СССР и внедрен во все профессионально-технические и средние специальные учебные заведения независимо от их профиля. Программы по гуманитарным дисциплинам создавались одинаковые для всех направлений, как для технических, так и для творческих специализаций и рассылались по всем учебным заведениям среднего звена, в том числе и в заведения традиционно-прикладного искусства. Цели и задачи этих программ, направлены на приобщение будущего выпускника к общечеловеческой культуре и совсем не были ориентированы на формирования профессиональной культуры художников.

На более высоком уровне получить общее гуманитарное образование студенты могли только в высших учебных заведениях. А поскольку на тот момент высшего образования в области традиционно-прикладного искусства не существовало, художники могли повысить свой культурный уровень, только поступив в вуз любого другого направления, что было, не очень удобно, так как вместе с гуманитарными дисциплинами приходилось изучать специальные дисциплины, относящиеся к другой профессии.

Получение высшего профессионального образования в области традиционно-прикладного искусства начинает свою историю в период с 2003 года. История института начинается еще в 1897 году, когда была открыта Школа Народного Искусства, а в 1914 году в центре Санкт-Петербурга было построено здание Школы. Предпосылкой к этому стал возросший в конце XIX века интерес к народному искусству. Возникла потребность в мастерах - преподавателях, которые, выучившись в столице, могли бы преподавать в профессиональных школах и учебных мастерских центров художественных промыслов России.

Развитие Школы Народного Искусства продолжалось более двадцати лет – до 1918 года, когда в силу сложившегося в стране политического и экономического положения Школа народного искусства была упразднена.

И только в 2003 году по Распоряжению Правительства России было создано государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования – Высшая школа народных искусств (институт). Высшая школа народных искусств является единственным в стране и в мире уникальным высшим учебным заведением непрерывного

профессионального образования в области традиционного прикладного искусства, где ведётся подготовка по системе «общеобразовательная школа – колледж – вуз – аспирантура».

На данном этапе развития, система образования высшего учебного заведения в области традиционно-прикладного искусства находится в стадии становления в качестве целостного направления познания. Возникает потребность в исследовании и переосмыслении проблематики профессиональной подготовки специалистов для научно-исследовательской, преподавательской, управленческой работы в сфере декоративного прикладного искусства, с целью сохранения, и развития традиций страны и традиционной культуры.

Преподавание гуманитарных дисциплин в Высшей школе народных искусств ведётся в соответствии с государственным стандартом высшего профессионального образования в области культуры и искусства утвержденным в марте 2003 года. Обучение ведётся по индивидуальным, учитывающим профильную подготовку студентов учебным планам, разработанным на основе Базисного учебного плана. Главной особенностью высшего образования стал расширенный цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, включающий в себя три компонента:

1) Федеральный компонент, в который входят такие дисциплины, как иностранный язык, физическая культура, отечественная история, философия, политология, правоведение, русский язык и культура речи;

2) Национально-региональный (вузовский) компонент, заключающий в себе следующие дисциплины – совершенствование культуры речи, педагогика и психология художественного творчества, русская литература, историческая этнология;

3) Курсы по выбору студента, включающие в себя такие дисциплины, как история материальной культуры, этика и эстетика в народном искусстве, религиоведение, духовно-нравственная культура, зарубежная литература, история европейской литературы, экономику, менеджмент и бизнес-планирование в народно-художественных промыслах.

Эти дисциплины позволяют создать интеллектуальную, гражданскую, экономическую и культурную базу в формировании личности художника традиционного декоративно-прикладного искусства, а также позволяют молодому художнику декоративного прикладного искусства быть всесторонне развитым и легко адаптироваться к скоротечным изменениям в современной социально-политической системе и рыночной экономике, что, в свою очередь, влияет на востребованность на рынке труда.

Образовательные программы по дисциплинам разработаны преподавателями вуза с учетом его специфики. Преимуществом этих программ является направленность на интеграцию предметов гуманитарного и социально-экономического цикла с предметами входящими в цикл специальных дисциплин. Объединяющим компонентом в двух совершенно разных комплексах дисциплин, является углубленное изучение народной традиционной культуры. Задачи программ направлены на формирование у студента целостного устойчивого представления о социокультурной идентичности (самобытности) русского этноса, которая послужила сущностным основанием для последующего развития русской этнической культуры в целом и традиционного декоративно-прикладного искусства в частности. Дисциплины призваны также, научить студентов критичному анализу и адекватному оцениванию культурного этнического наследия и осознавать его место, степень важности и значение в современной отечественной культуре.

Основные задачи педагогической работы направлены на освоение студентами материальных и духовных, научных, художественных, нравственных ценностей общечеловеческой и национальной культуры, а так же на формирование способности личности к самоорганизации, самообразованию и самое главное к культурной самореализации.

Культура всегда представляла собой мощный рычаг духовного возрождения человечества. В.П. Зинченко в своих работах отмечал, что «сила культуры в ее преемственности, в непрерывности ее внутреннего существования и развития, в ее порождающих и творческих возможностях...» [1, с.184]. Отталкиваясь от этого высказывания, мы утверждаем, что задачи пробуждения национального самосознания, восстановления и развития национальной культуры, в современном мире, должно обеспечивать образование, и в том числе высшее профессиональное образование традиционно-прикладного искусства. Ключевым фактором устойчивого культурного развития являются гуманитарное знание, к свойству которого относится культурологичность, выражающая детерминированность гуманитарности категориями, явлениями и закономерностями человеческой культуры. В современный период глобализации необходимо переориентировать изучение этих дисциплин на формирование национального самосознания, национальной и профессиональной культуры художников декоративно-прикладного искусства.

Каждое искусство черпает свои силы в традициях культуры. Вот почему необходимо сохранять, популяризировать и передавать будущим поколениям культурное наследие нашего общества, отражающее опыт и чаяния человечества, создавая тем самым питательную среду для творчества во всем его многообразии.

Литература

1. Зинченко В. П. Живое знание. Самара: СГПУ РАО, 1998. С.184.
2. Кондаков Н. П. 1844–1925. Личность, научное наследие, архив. СПб.: PALACE EDITIONS, 2001. С.116.
3. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад; ред. кол. : М.М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др. М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. 528 с. С.172.