

Михаил Алексеевич Салтанов

Mihail Saltanov

директор Федоскинского филиала
ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (академия)

Director of Fedoskino branch
of the High School of Folk Arts (Academy)

Fedoskino branch

E-mail: tubik-1981@mail.ru

ИНТЕГРАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДОСКИНСКОГО ФИЛИАЛА ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ

Integration of traditional and innovative teaching methods in the educational activities of Fedoskino branch of the High School of Folk Arts (Academy)

Ключевые слова: Федоскино, лаковая миниатюрная живопись, профессиональная подготовка, художник, методы обучения, традиции, инновации.

Keywords: Fedoskino, lacquer miniature painting, professional training, artist, teaching methods, traditions, innovations.

Аннотация. В статье анализируется сочетание традиционных и инновационных методов профессиональной подготовки художника федоскинской лаковой миниатюры для экономики, культуры и искусства России. Автором описаны и проанализированы исторически сложившиеся методы обучения, охарактеризованы новации этого процесса как неотъемлемой части развития и преобразования достижений народной педагогики в профессиональную подготовку художника в сфере декоративно-прикладного искусства. Многолетний опыт осуществления образовательной деятельности на базе Федоскинского филиала Высшей школы народных искусств дал возможность актуализировать представленную методику в рамках компетентностного подхода при формировании профессиональных навыков и умений художника-миниатюриста.

Abstract. The article analyzes the combination of traditional and innovative methods of training the Fedoskino lacquer miniatures artist for the economy, culture and art of Russia. The author describes and analyzes the historically established teaching methods, characterizes the innovations of this process as an integral part of the development and transformation of folk pedagogy achievements into professional training of the artist in the field of decorative and applied art. Many years of experience in the implementation of educational activities on the basis of the Fedoskino branch of the Higher School of Folk Arts made it possible to update the presented methodology as part of the competency-based approach to the miniature painter professional skills development.

В основе профессиональной подготовки художников традиционного прикладного искусства лежит большой исторический опыт образовательной деятельности в этой сфере [1, с. 35], который требует актуализации в современной

педагогической науке. Нам представляется необходимым использовать его сегодня, дополнив некоторыми инновационными включениями в практическую работу. Рассмотрим, как это может выглядеть на практике.

Традиционные методы использовались как в Федоскинской школе миниатюрной живописи, так и при обучении будущих художников (и создателей полуфабриката) непосредственно на фабрике. Вместе с тем, здесь присутствовало и некоторое отличие. Если в школе обучение велось группами, то на фабрике будущий миниатюрист мог учиться исполнительскому мастерству не только в соответствующих группах, но и непосредственно «из-под руки» у опытного художника, который и декоративно оформлял обычную продукцию Федоскинской фабрики миниатюрной живописи, и мог создавать авторские произведения с оригинальной тематикой, композицией, колористическим решением.

Первым этапом было овладение первоначальными приемами мастерства, такими, как, например, копирование изделий, которое позволяет следовать принципу историзма, присущему народной педагогике [3, с. 122]. Подобные приемы, способы и средства всегда активно использовались (первоначально только интуитивно) при подготовке художника лаковой миниатюрной живописи. По сегодняшний день копирование является важнейшей частью подготовки будущего миниатюриста. При этом композиция предлагаемых образцов постепенно усложняется, а ученик имеет право на определенную импровизацию при повторе работы, выполненной другим художником.

В Федоскинской школе образовательный процесс на стадиях копирования и варьирования имел и своего рода исследовательскую цель: при повторении первоначальных приемов обучающиеся изучали манеру письма, знакомились с особенностями творчества выдающихся мастеров федоскинской лаковой миниатюры, проводили сравнения стилей разных мастеров, работавших в разное время в рамках промысла. На всем протяжении существования учебного заведения в деятельности педагогов сохранялись традиционные методы обучения, но при этом они обязательно модернизировались в соответствии с социально-экономическими и социокультурными требованиями данного исторического периода. Именно сохранение в ходе образовательной деятельности этнопедагогического компонента позволяло преодолевать негативное воздействие, оказываемое различными экспериментами в педагогике и субъективными требованиями в сфере образования. Примером может служить преодоление влияния станковой живописи, отдельные пережитки которого и сегодня наблюдаются в деятельности некоторых художников лаковой миниатюрной живописи Федоскино.

В той или иной степени на разных этапах образовательной деятельности учебного заведения сохранялся принцип природосообразности, сформулированный в свое время еще Я.А. Коменским. Преподаватели учитывали возрастные особенности и наличие творческих способностей, т.е. принимали во внимание «природу» обучаемого. Следует подчеркнуть, что главным отличием природосообразного обучения является раскрытие в ученике потенциальных возможностей личности и заложенных в ней внутренних ресурсов. Основной

характеристикой природосообразного обучения является его соответствие природе человеческого восприятия, экологическая чистота, нацеленность на раскрытие высшего «Я» учителя и ученика через их творческое взаимодействие по всем каналам восприятия [5]. Обращалось внимание и на экологичность, здоровьесбережение, созидательность образовательной деятельности – все это соответствовало различным компонентам традиционной (народной) культуры. Эти принципы активизировали творческое мышление обучаемых.

Результаты этнопедагогических исследований в советской педагогической науке дали возможность преподавателям образовательного учреждения в сфере лаковой миниатюры Федоскино преобразовать достижения народной педагогики в инновационные методы профессиональной подготовки современного федоскинского художника-миниатюриста. Отметим, что учебному заведению в с. Федоскино скоро исполнится 100 лет. Его организация знаменовала собой переход от индивидуальной формы ученичества к коллективной (групповой). Напомним, что еще при известных владельцах фабрики купцах Лукутиных, действовала специально организованная рисовальная школа, в которой, с одной стороны, будущие миниатюристы усваивали первоначальные технические приемы исполнения лаковой миниатюрной живописи, а с другой – повышали квалификацию уже работавшие мастера.

Учебное заведение в данном центре традиционного прикладного искусства прошло ступени профессионально-технического, среднего специального образования и в настоящее время включилось как филиал в систему высшего образования в названной отрасли. Современная педагогическая наука рассматривает филиал с непрерывным образованием (СПО – ВО), как весьма распространенный в мировой системе профессиональной подготовки тип образовательного учреждения. В отечественном профессиональном образовании его можно одновременно оценить и как инновационный. Целью обучения в филиале является профессиональная подготовка специалиста, причем и к профессиональной инновационной деятельности. Для достижения поставленной цели перед научно-педагогическими работниками учебного заведения были выдвинуты следующие задачи:

1) на основании действующего федерального государственного образовательного стандарта о среднем профессиональном образовании и государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению подготовки 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) разработать новые учебные программы с учетом показателей качества учебно-профессиональной компетентности в подготовке будущих миниатюристов;

2) выявить набор социально-личностных и общекультурных компетенций в формировании высококвалифицированных специалистов в сфере лаковой миниатюры Федоскино, чтобы определить их место в социуме;

3) экспериментально проверить результаты применения новых учебных программ в обеспечении необходимого уровня сформированности учебно-профессиональных компетенций будущих художников лаковой миниатюрной

живописи.

Современное образование предъявляет новые требования к личности педагога. Как пишет Е.М. Муравьев, «учитель настоящего времени должен владеть инновационным психолого-педагогическим мышлением, переосмыслить и пересмотреть технологию своей деятельности, быть творческой личностью» [2, с. 19]. Такой творческой личности всегда присуща исследовательская направленность психолого-педагогической деятельности. Одно из ее проявлений – это разработка нового (и совершенствование прежнего) содержания обучения учебно-методической документации, образующей научно-методического сопровождения учебно-воспитательного процесса.

Педагогический коллектив Федоскинского филиала лаковой миниатюрной живописи на всем протяжении существования учебного заведения сохранял традиционные методы обучения, но при этом, как и полагается самой традиции, не оставлял без внимания изменяющиеся социально-экономические условия. При трансформации содержания образовательного процесса в соответствии с разработанными государственными образовательными стандартами профессорско-преподавательский состав филиала имел целью организовать поступательный процесс формирования учебно-профессиональных компетенций студентов учебного заведения. Тем более, что лаковая миниатюра Федоскино обладает рядом особых черт, которые требуют постоянного учета развития как профессионального живописного искусства, так и изменяющихся социальных факторов.

Преподаватели совершенствовали методику преподавания общепрофессиональных дисциплин, вводили новые учебные задания в преподавание рисунка и живописи. Так, в 1990-х годах, сначала в порядке эксперимента, в учебную программу обоих предметов включили задания по исполнению миниатюрного графического и живописного изображения, но исполняемого с натуры (с различных натюрмортов). Тем самым предполагалось приблизить станковое искусство к потребностям лаковой миниатюры. Опыт оказался удачным и получил дальнейшее развитие в последующей образовательной деятельности. Одновременно осуществлялась работа по изменению учебных программ, которые должны были соответствовать содержанию постепенно сменявших друг друга государственных образовательных стандартов, а также включению России в болонский процесс. Новые программы требовали изменений и в методике обучения, возникла потребность актуализации приемов обучения и содержательной его стороны.

В 2012 году были разработаны и внедрены в практическую педагогическую деятельность следующие учебные программы: «Материаловедение в лаковой миниатюрной живописи», «Технология лаковой миниатюрной живописи», «Исполнительское мастерство», «Основы композиции», «Проектирование»; «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства». Они устанавливали межпредметные связи между дисциплинами базовой и вариативной частей, что позволяло интегрировать главные составные части государственного образовательного стандарта и комплексно формировать общие и профессиональные компетенции.

Главной целью при разработке содержания этих программ являлось формирование профессиональной компетентности обучающихся и ориентация на то, что содержание понятия профессиональной компетентности состоит из следующих блоков:

1. *Профессионально-личностный*, подразумевающий освоение и развитие профессиональных знаний и умений, *развитие интеллекта* и эмоционально-волевой сферы.

2. *Профессионально-деятельностный*, влияющий на развитие личности и создание условий для ее саморазвития.

3. *Профессионально-творческий*, связанный с готовностью обучающегося к восприятию и реализации инновационных идей, новой информации, умением владеть новой техникой и технологией.

Со стороны преподавателя формирование и развитие профессиональной компетентности обучающегося заключается в оказании помощи студенту, создании условий для его профессионального развития в контексте непрерывного образования. При этом важными векторами учебно-познавательной деятельности рассматривались такие направления работы педагога, как способность ставить учащихся в позицию исследователя, расширять привычные рамки учебного познания, стимулировать обучающихся к самовоспитанию и саморазвитию, прививать умения привлекать внешние источники для повышения уровня профессиональной подготовки. Нельзя также забывать о формировании в учебно-воспитательном процессе атмосферы сотворчества, когда учитель и ученик выступают равноправными партнерами в едином процессе профессиональной подготовки будущего художника. Об этом писал еще выдающийся отечественный педагог К.Д. Ушинский: «главнейшее всегда будет зависеть от личности непосредственного воспитателя, стоящего лицом к лицу с воспитанником: влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений» [4, с. 52].

Участие обучаемого в исследовательской деятельности способствует развитию индивидуальности, накоплению собственного опыта обучения и творчества, сохранению внутреннего источника активности и развития. Только тогда обучающийся в своей познавательной деятельности выступает во всей полноте присущего ему мира мыслей, воли, чувств, мотивов, потребностей, установок. Все это способствует повышению продуктивности мышления студента, следовательно, развивает творческую составляющую будущего миниатюриста.

Важным фактором эффективности учебно-воспитательного процесса следует рассматривать создание условий, которые активизировали бы мотивацию к творческой деятельности. Мотивационная структура личности формируется в общении и диалоге, которые являются мощным катализатором мысли. Это активно проявляется в атмосфере сотворчества. Причем участниками могут быть и другие члены учебной группы, потому что в любой сфере деятельности (особенно в творческой) человеку необходима обратная связь. В атмосфере сотворчества складываются отношения делового и общественно-эмоционального характера. Эти

связи должны быть достаточно гибкими т.к. обстановка, располагающая к свободной, взаимоуважительной, доброжелательной дискуссии, помогает человеку взглянуть на себя со стороны, оценить свои предложения и успехи с критической позиции, подвергнуть сомнению то, что кажется очевидным. Это стимулирует работу творческой мысли, способствует профессиональному самосовершенствованию.

Обучающийся превращается из объекта педагогического воздействия в субъект собственной познавательно-творческой активности, способный находить самостоятельно адекватные решения поставленных задач, рефлексивно осуществлять функции самоконтроля и использовать полученный опыт в стандартных и нестандартных ситуациях индивидуальной творческой деятельности. Теоретико-практический опыт интеграции традиционных и инновационных методов профессионального обучения художника федоскинской лаковой миниатюры обладает педагогическим потенциалом и может быть предложен для использования в образовательной деятельности аналогичных учебных заведений, осуществляющих подготовку современных художников лаковой миниатюрной живописи России и зарубежных стран.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белоусов, М.Р. Педагогические основы профессионального образования в области традиционного искусства Палеха: автореф. дисс. ... к.п.н. – М., 2007. – 19 с.
2. Муравьев, Е.М. Психолого-педагогические условия подготовки учителя к исследовательской работе: автореф. дис. на соиск. учен.степ. к.п.н. – М., 1996. – 27 с.
3. Уханова, И.Н. Лаковая живопись в России XVIII-XIX веков [Текст] / И.Н. Уханова. — СПб.: Искусство-СПб., 1995. — 205 с.
4. Ушинский, К.Д. Наука и искусство воспитания [Текст] / К.Д. Ушинский. – М.: БП, 1994. – 207 с.
5. Особенности природосообразного образования [Электронный ресурс] // URL: <http://rud.exdat.com> (дата обращения: 14.01.2017).