



Педагогические науки

УДК 378.1

И.И. Куракина

Куракина Ирина Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории искусств Высшей школы народных искусств (академии) (Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А), e-mail: ladybug90@yandex.ru

**ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИСКУССТВОВЕДОВ В
СФЕРЕ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА**

Статья посвящена осмыслению специфики и содержания обучения искусствоведов в области традиционного прикладного искусства на уровне бакалавриата по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств. Автор раскрывает роль и значение Высшей школы народных искусств (академии) как центра сохранения и развития традиционных художественных промыслов; выявляет истоки формирования профильного образования искусствоведов в этой области; формулирует дидактические основы организации учебного процесса (с учетом специфики обучения) и раскрывает их содержание на конкретных примерах из образовательной практики академии.

Ключевые слова: народное искусство, традиционное прикладное искусство, теория и история искусств, искусствовед, Высшая школа народных искусств, внеаудиторное образование, дидактические основы.

I.I. Kurakina

Kurakina Irina Igorevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor of department of art history of the Higher school of folk arts (academy) (Lit. A, 2, Griboyedov canal embankment, St. Petersburg), e-mail: ladybug90@yandex.ru

DIDACTIC FOUNDATIONS OF THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE PREPARATION OF FUTURE ART CRITICS IN THE FIELD OF TRADITIONAL APPLIED ART

The article is devoted to understanding the specifics and content of the training of art historians in the field of traditional applied arts at the bachelor's level in the field of training 50.03.04 Theory and history of arts. The author reveals the role and significance of the Higher school of folk arts (academy) as a center for the preservation and development of traditional artistic crafts; reveals the origins of the formation of specialized education of art historians in this field; formulates the didactic foundations of the organization of the educational process (taking into account the specifics of training) and reveals their content on specific examples from the educational practice of the academy.

Key words: folk art, traditional applied art, theory and history of art, art critic, Higher school of folk arts, extracurricular education, didactic foundations.

Традиционное прикладное искусство – компонент народного искусства, которое М.А. Некрасова определила как особый тип художественной культуры [4]. Логика и специфика бытования конкретных видов традиционного прикладного искусства, художественная система и

эстетическое своеобразие их произведений диктует необходимость иных по отношению к изобразительному искусству подходов к реализации процесса образования будущих художников и искусствоведов в этой сфере. Наиболее последовательно система непрерывного многоуровневого образования (колледж – бакалавриат / магистратура / специалитет – аспирантура) была реализована в практике работы Высшей школы народных искусств (академии) [2]. Обучение на уровне бакалавриата представлено двумя направлениями: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы и 50.03.04 Теория и история искусств. Обучение искусствоведов является особенно значимым, что обусловлено историческими реалиями формирования научного интереса к изучению художественных промыслов.

Народное искусство в аспекте его материального бытования (произведения крестьянского быта, кустарных промыслов) как самобытная часть национальной художественной культуры стало осмысляться довольно поздно – в последней четверти XIX в., во многом благодаря деятельности художественного критика В.В. Стасова, развитию традиций историзма.

Самостоятельным предметом научного изучения народное искусство становится лишь после революции в 1920-е гг., что отражают труды В.С. Воронова («Крестьянское искусство», 1924 г.), А.И. Некрасова («Русское народное искусство», 1924 г.) и др. С 1930-х гг. народные художественные промыслы – приоритет исследований сотрудников Научно-исследовательского института художественной промышленности (Москва). Соответственно, специализированного высшего учебного заведения, отвечающего за обеспечение образования в этой сфере, не существовало: практика обучения искусствоведов в вузах была ориентирована преимущественно на постижение законов развития классического (академического) искусства – архитектуры, скульптуры, живописи, без учета специфики традиционного прикладного искусства и художественных промыслов (в большинстве вузов такая практика сохраняется и в наши дни).

Ситуация изменилась в XXI в. после основания Высшей школы народных искусств. Обеспечение процесса обучения художников обусловило необходимость профессионального образования кадров, «ответственных» за теоретическое осмысление бытования промыслов. Это было тем более важно, что Научно-исследовательский институт художественной промышленности, обеспечивающий профильную подготовку искусствоведов в аспирантуре, в 1992 г. был закрыт.

Обучение искусствоведов в Высшей школе народных искусств было организовано в 2007 г. по специальности 070906 История и теория изобразительного искусства; с 2017 г. осуществляется по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств (бакалавриат).

В содержании образования будущих искусствоведов в области традиционного прикладного искусства главными выступают профильные теоретические дисциплины, но дополнительно введены ознакомительные курсы по рисунку, живописи, основам исполнительского мастерства различных видов традиционных художественных промыслов, которые предполагают освоение базовых практических навыков. Такая система дает возможность формирования комплексного понимания теории и истории традиционных художественных промыслов в целом и одновременно осмысления сущностных особенностей каждого конкретного вида (не только визуально, что традиционно для искусствоведов, но с точки зрения техники и технологии «диктующих» художественное своеобразие создаваемых произведений). В этом заключается специфика подготовки искусствоведов в области традиционных художественных промыслов.

Данная особенность нашла отражение и в учебном плане направления подготовки (соотношение теоретических и практических дисциплин), и в построении содержания обучения в целом, базовых дидактических основах организации учебного процесса. Раскроем сущность этих основ.

Ведущее значение внеаудиторного образования

Внеаудиторное образование – тип образования, который наряду с традиционным аудиторным образованием (в формате школы, вуза и т.д.) обеспечивает наиболее полное, многомерное и гармоничное развитие личности [1]. Специфика внеаудиторного образования обусловлена его предметом и объектом, которым является «сама личность, изменяющаяся в образовательном процессе в ходе взаимодействия с различными объектами познания в их многообразных взаимосвязях» [1, с. 159].

Внеаудиторное образование искусствоведов в академии представлено образовательными путешествиями в профильные музеи, мастер-классами, выездами в регионально-исторические центры традиционных художественных промыслов в рамках практик.

Образовательные путешествия, в которых объектом изучения становятся сами памятники традиционных художественных промыслов, – импульс для совершенствования опыта собственной познавательной и научно-исследовательской деятельности, развития навыков визуальной коммуникации, налаживания «диалога» с произведениями искусства. Основной площадкой для реализации этой формы работы является экспозиция народного искусства Государственного русского музея, что детерминировано профилем подготовки искусствоведов.

Посещение экспозиций и знакомство с музейными коллекциями происходит по завершении изучения каждой темы. Работа структурирована маршрутным листом образовательного путешествия, в котором определена его тема и проблема, круг вопросов, ориентирующих на изучение экспонатов, анализ их декоративных и композиционных особенностей, осмысление содержания образов. Некомпенсируемые результаты работы в музеях с оригинальными вещами – формирование ценностного отношения к ручному художественному труду; адекватного, не искаженного репродукциями восприятия колористических масштабных художественных,

технологических особенностей; воспитание способности критической оценки, исследовательского подхода к изучению предмета.

Истоки традиций художественных промыслов обуславливает регионально-исторический фактор: он диктует материал, характер его обработки, ассортимент произведений, декоративные и колористические особенности – каким образом это происходит, студенты осознают, только оказавшись в центрах традиционных художественных промыслов. Значимостью погружения в историко-культурную среду, важностью приращения опыта взаимодействия с носителями традиций художественных промыслов, посещения и знакомства с коллекциями региональных музеев обусловлено значение выездных музейных практик.

Мастер-классы – инструмент, способный дополнить теоретическое представление студентов о технологических особенностях процесса выполнения изделий различных видов промыслов. Мастер-классы ежегодно проводятся студентами и преподавателями, приглашенными участниками в рамках научно-практических конференций и дней открытых дверей в Высшей школе народных искусств (академии).

Выявим некомпенсируемые результаты внеаудиторного образования для подготовки искусствоведов в этой сфере:

- формирование комплексного представления о логике исторического развития, проблемах и перспективах современного существования традиционных художественных промыслов;
- приращение опыта самостоятельной научно-исследовательской и музейной работы (экспозиционной, учетно-хранительской, фондовой);
- обогащение практики взаимодействия с профессиональным научным сообществом и носителями культуры, конкретных традиционных художественных промыслов.

Освоение базовых основ исполнительского мастерства основных видов традиционных художественных промыслов

Значимым компонентом профессионального образования искусствоведов является освоение основ исполнительского мастерства художественной вышивки и художественного кружевоплетения, декоративной росписи и художественной росписи ткани, ювелирного и косторезного искусства, лаковой миниатюрной живописи. Этот опыт отражает принцип единства теории и практики – когда знание художественно-стилистических особенностей произведений и умение их анализировать подкрепляется осознанием технологии их создания, т.е. дает возможность осмысления источников их формирования и развития.

Так, податливость липовой древесины объясняет выразительность пластики произведений богородской игрушки; письмо масляными красками «по-плотному» и «по-сквозному» раскрывает выразительность декоративных эффектов федоскинской лаковой миниатюры и т.д.

Разработка содержания профильных теоретических дисциплин в общем контексте развития науки и культуры

Данное основание тесно соотносится с принципами научности, соответствия содержания образования требованиям развития общества, науки, культуры, личности, являющихся фундаментальными для разработки содержания образования в любой области.

Профильными дисциплинами для искусствоведов в академии являются: «Традиционное прикладное искусство (народное искусство)», «Методика анализа произведений традиционного прикладного искусства». Освоение их содержания подкрепляется параллельным изучением курсов истории искусств (семь самостоятельных дисциплин по истории западноевропейского и отечественного искусства различных исторических периодов), «Теории и истории художественной критики», «Научных методов изучения искусства», «Философии и методологии искусства» и др., формирующих стиль научного мышления, обогащающих инструментарий подходов к научному осмыслению искусства, «вписывающих» историю

развития традиционных художественных промыслов в общий контекст эволюции отечественного и мирового искусства.

Кроме этого, происходит постоянное обновление содержания курсов в контексте специальных научных исследований в этой сфере, переоценка роли и значения отдельных исторических явлений в развитии искусства, осмысление специфики декоративных возможностей и потенциала современного искусства и традиционных художественных промыслов.

Приоритет самостоятельной научно-исследовательской деятельности

Профессиограмма искусствоведа включает два доминирующих вида деятельности – изучение теории искусства (теоретик искусства) и истории искусства (историк искусства). Однако и в том, и в другом приоритетным направлением является именно научно-исследовательское – «исследование теоретических проблем / закономерностей / взаимосвязи», «изучение вопросов / специфики», «систематизация...», «установка авторства....», «участие в изыскательных экспедициях», «художественная критика» [3].

С профессиограммой искусствоведа соотносится и содержание Федерального государственного образовательного стандарта. Среди областей профессиональной деятельности, к реализации которых готовится выпускник, выявлено: «Образование и наука» (в сфере образования и научных исследований по истории и теории пластических искусств); научно-исследовательский тип деятельности назван первым и в числе задач профессиональной деятельности [5].

Закономерным является разработка содержания образования будущего искусствоведа таким образом, чтобы самостоятельная научно-исследовательская деятельность являлась приоритетной в числе художественно-творческой, педагогической, культурно-просветительской и организационно-управленческой, которые тоже учтены в обучении.

Выявленная доминанта обеспечивается спецификой организации содержания занятий (с приоритетом форм практических занятий и

обязательным присутствием внеаудиторной самостоятельной работы); специальными заданиями – курсовыми проектами по профильным дисциплинам; комплексом учебных и производственных практик, в рамках которых студенты осуществляют исследовательскую работу.

Помимо занятий и заданий, предусмотренных учебным планом и рабочими программами учебных дисциплин, студенты-искусствоведы привлекаются к участию в научно-практических мероприятиях, конкурсах научно-исследовательских работ, имеют возможность публикации результатов исследований в сборниках студенческих научных работ.

Приоритет учебных и производственных практик в регионально-исторических центрах формирования и развития традиционных художественных промыслов

Регионально-исторические центры исконного бытования традиционных художественных промыслов – источник их формирования и фундамент развития и функционирования в условиях современной культуры. Сохранение центров традиционных художественных промыслов, которые представлены преимущественно деревнями, селами и поселками, малыми городами, обеспечивает преемственность и сохранение традиций, гарантирует социально-экономическое развитие этих регионов.

Постижение специфики эволюции художественного своеобразия произведений традиционных художественных промыслов, осмысление логики этапов их развития, осознание проблем современного функционирования невозможно без погружения в среду их бытования, без комплексного знакомства с региональными музейными собраниями, образовательными учреждениями, сохраняющимися предприятиями; профессиональным музейным и художественным сообществом.

Значимость и необходимость решения этих задач детерминировала приоритет выездных практик в регионально-исторические центры традиционных художественных промыслов. В процессе выездной работы, в общих чертах повторяющей логику «экспедиций», традиционных для музеев,

студенты имеют возможность реализации сформированных компетенций – разрабатывать план исследовательской деятельности, осуществлять сбор, обработку и анализ научной информации, обобщать результаты экспериментов и наблюдений, участвовать в атрибуции памятников искусства, в экспертизе деятельности культурно-просветительных и образовательных учреждений, проектов и программ сохранения и развития культуры и образования и т.д. Материалы, собранные в процессе выездных практик, становятся основой для курсовых проектов и научных статей.

Обобщая результаты анализа опыта подготовки искусствоведов в области традиционных художественных промыслов в Высшей школе народных искусств (академии), можно выявить базовые дидактические основы организации и реализации учебного процесса:

- единство форм аудиторного и внеаудиторного образования;
- приоритет научно-исследовательской работы и развитие опыта визуальной коммуникации;
- сочетание профильных практических и теоретических дисциплин;
- учет регионально-исторической специфики конкретных видов традиционных художественных промыслов;
- изучение традиционного прикладного искусства с позиций его интеграции в пространство мирового и отечественного искусства.

Список используемой литературы:

1. *Ванюшкина, Л. М.* Внеаудиторное образование – путь в новое образовательное пространство: монография / Л. М. Ванюшкина. – СПб.: Лита, 2003. – 224 с.

2. Высшая школа народных искусств (академия) – гарант сохранения и развития национальных традиционных художественных промыслов. Коллективная монография / Под науч. ред. В. Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2019. – 178 с.

3. Доминирующие виды деятельности профессии «Искусствовед» // Career guidance: гид в мире профессий // Career guidance: [сайт]. – URL: <https://careerguidance.ru/profession/35/> (дата обращения: 22.04.2022).

4. Некрасова, М. А. Народное искусство как часть культуры: теория и практика / М. А. Некрасова. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 343 с.

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 557 // FGOSVO: Портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования: [сайт]. – URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/500304_B_3_15062021.pdf (дата обращения: 29.09.2022).