DOI: <http://doi.org/10.15350/24097616.2019.5.15>

УДК 378.1

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ТВОРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (АКАДЕМИИ):
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

Шаповалова Ирина Александровна,

доктор педагогических наук, профессор кафедры гуманитарных
дисциплин, Институт традиционного прикладного искусства,
Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных
искусств» (академия)», Москва, Россия.

E-mail: ia.shapovalova51@yandex.ru

Аннотация. Настоящее исследование носит аналитический характер. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся проблемы взаимодействия и творческого сотрудничества субъектов образовательного процесса, как условия становления высшей школы народных искусств (академии). Представлен аспектный анализ истории создания и становления Высшей школы народных искусств (академии), ориентированной на подготовку квалифицированных профессионалов по направлению «традиционно-прикладное искусство и народные промыслы». Определены условия устойчивого развития учебной, профессиональной, научно-исследовательской деятельности субъектов образовательного процесса. Уточнены оценочные характеристики диссертационных исследований преподавателей Института традиционного прикладного искусства (Московского филиала академии), представляющих научную школу академика РАО В.Ф. Максимович, ресурсно значимых для устойчивого развития ВУЗа, поддержки российского традиционного прикладного искусства. Автор, анализируя социокультурные процессы и тенденции, наблюдаемые в России с начала 90-х годов, отмечает справедливость выводов и соглашается с ними, которые касаются того, что на рубеже веков глобализацией создан прецедент возвращения интереса человека к «своим корням», к глубинам исторической памяти. Современная молодежь проявляет значительный интерес к прошлому своей страны, признания многие смыслы и ценности прошлого опыта, в частности трудовой деятельности родителей и прародителей, смысловой значимости традиционного уклада жизни своего народа. Указываются основные причины таких изменений: ощущение рисков масштабного нивелирования чувства принадлежности к своему этносу, нации, государству в условиях глобализации; осознание опасности утраты своей национальной культуры, истории, языка своего народа.

Ключевые слова: историческая память, эстетические вкусы народа, традиционное прикладное искусство и народные промыслы, творческое наследие, интеллектуальная одарённость, эмоциональная отзывчивость, непрерывное образование, российское народное искусство, диссертационное исследование, научная школа.

**INTERACTION AND CREATIVE COOPERATION OF SUBJECTS OF EDUCATIONAL
PROCESS AS A CONDITION OF FORMATION
OF THE HIGHER SCHOOL OF FOLK ARTS (ACADEMY):**

HISTORY AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Irina A. Shapovalova,

Doctor of pedagogical Sciences, Professor of the Department
of Humanities Institute of traditional applied arts, Moscow branch
of the Higher school of folk arts (Academy)", Moscow, Russian Federation
E-mail: ia.shapovalova51@yandex.ru

Abstract. This study is analytical in nature. The article discusses issues related to the problems of interaction and creative cooperation of subjects of the educational process, as the conditions for the formation of a higher school of folk arts (academy). An aspect analysis of the history of the creation and establishment of the Higher School of Folk Arts (Academy), focused on the training of qualified professionals in the direction of “traditional applied art and folk crafts”, is presented. The conditions for the sustainable development of educational, professional, research activities of the subjects of the educational process are determined. The estimated characteristics of the dissertation research of teachers of the Institute of Traditional Applied Arts (Moscow branch of the Academy) representing the scientific school of academician of the Russian Academy of Education V.F. Maksimovich, resource-significant for the sustainable development of the university, support for Russian traditional applied art. The author, analyzing the sociocultural processes and trends observed in Russia since the beginning of the 90s, notes the validity of the conclusions and agrees with them that, at the turn of the century, globalization created a precedent for returning a person’s interest in “his roots”, to the depths of historical memory. Modern youth shows significant interest in the past of their country, recognition of many meanings and values of past experience, in particular the work of parents and grandparents, the semantic significance of the traditional way of life of their people. The main reasons for such changes are indicated: a sense of the risks of large-scale leveling of a sense of belonging to one’s ethnic group, nation, state in the context of globalization; awareness of the danger of losing their national culture, history, language of their people.

Keywords: historical memory, aesthetic tastes of the people, traditional applied art and folk crafts, creative heritage, intellectual giftedness, emotional responsiveness, continuing education, Russian folk art, dissertation research, scientific school.

Обоснование проблемы исследования. Стремительное обновление основных сфер жизни человека и общества определило новую векторность динамики интереса к прошлому, настоящему и будущему. Прагматизм нашего современника мотивирует осмысление настоящего с позицией получения социальных ожиданий «здесь и сейчас». Будущее все чаще конструируется в виртуальной реальности средствами информационно - коммуникационных технологий, так как в условиях непредсказуемых изменений действительности прогнозировать социальные перспективы крайне сложно.

Во многом неожиданными представляются результаты научных исследований, связанных с анализом особенностей отношения молодых людей к прошлому. Учеными установлены факты значительного повышения интереса студентов к прошлому, признания ценности опыта трудовой деятельности родителей и прародителей, смысловой значимости традиционного уклада жизни своего народа [12], причин таких изменений несколько. Одна из них, пожалуй, основная - ощущение рисков масштабного нивелирования чувства принадлежности к своему этносу, нации, государству в условиях глобализации, осознание опасности утраты национальной культуры, истории, языка своего народа.

Придерживаясь взглядов ученых, оценивающих неоднозначность влияния глобализации на этапы сближения культурных традиций разных стран, отметим справедливость выводов о том, что на рубеже веков глобализацией создан прецедент возвращения интереса человека к «своим корням», к глубинам исторической памяти.

Обращение поколения детей к «своим корням», то есть к судьбам своих прауродителей, по мнению ученых, писателей, общественных деятелей, важно рассматривать с позиции доминирующих историко-культурных событий. Например, академиком Д.С. Лихачевым четко представлены убедительно аргументированные выводы о том, что обращение человека к прошлому дает основание считать: начинается (или происходит) процесс культурного подъема в жизни общества [7].

Социокультурное явление возвращения к «своим корням» как генетическим истокам оздоровления нации происходит в сложнейших условиях корректировки концептуальных оснований воспитания молодежи «в моральном климате памяти» [7].

Как «преодоление времени», пишет Д. С. Лихачев, память соотносится с совестью, ответственностью людей [7]. В контексте таких оценочных характеристик человека и времени (прошлого) память нередко приукрашивает прошлое. Это характерно и для русской народной культуры, склонной к поэтизации минувших времен, событий. Поэтизация прошлого, отражающая эстетические вкусы народа, вне сомнения, нашу современность обогащает, включая в сегодняшнюю жизнь лаконичность, мудрость, оптимизм, красоту духовного и материального наследия. В этом наследии особое место исторически принадлежит произведениям традиционно-прикладного искусства и народных промыслов, сочетающих в себе традиции и новации «того ещё времени», утилитарность и необыкновенность, повседневность и праздничность.

Демонстрируемые в музеях мира, описанные в художественной и научной литературе, многие работы народных умельцев наделены способностью «рассказывать» об авторе как творце, талантливо владеющем мастерством искусства:

- богородской резьбы по дереву (А.Я. Чушкин, А.Я. Зинин, Ф.С. Балаев и др.);
- федоскинской лаковой миниатюры (А.О. Орловский, М.С. Чижев, Ю.В. Карапаев, С.И. Козлов и др.);
- мстерской миниатюры (И.А. Серебряков, Е.В. Юрин, А.Н. Куликов, Н.П. Клыков и др.);
- художественной росписи ткани (А.С. Талаев, И.В. Трофимова и др.);
- художественной росписи металла (Е.П. Лапшин, О.Ф. Вишняков, Б.В. Графов, М.В. Степанов, А.В. Кожевников, И.А. Дорофеев и др.);
- художественной вышивки (В.Н. Носкова, Т.М. Дмитриева-Шульженко, Н.М. Короткова, М.Н. Гумилёвская, Е.В. Шелбакова и др.).

Творческое наследие авторов произведений декоративно-прикладного искусства сегодня обретает новые смыслы. По-особому нынче востребована не только эстетическая значимость художественного изделия, но и понимание технологических приёмов мастера, оценивание ресурсности его интеллектуальной одарённости и эмоциональной отзывчивости, устойчивой работоспособности и трудолюбия. Обусловлено это определёнными событиями XXI-го века, в ряду которых следует отметить создание в 2003 году уникального учреждения высшего образования в г. Санкт-Петербурге - Высшей школы народных искусств (института), в структуру которого вошли филиалы, расположенные в центрах традиционного – прикладного искусства и народного творчества (Мстера, Федоскино, Сергиев Посад, Богородск Холуй, Москва, Омск, Рязань).

Обсуждение результатов исследования. Инициативность и воплощение в жизнь замысла об открытии вуза для профессиональной подготовки художников в области традиционно- прикладного искусства и народных промыслов соответствуют специфике XXI

века, утвердившего доминирующее положение системы непрерывного образования, приоритеты ориентиров на качественную подготовку специалистов для разных сфер трудовой, творческой деятельности.

Обобщение результатов изучения профессиональной направленности вузов России конца XX начала XXI века, позволило констатировать: не только в нашей стране, но и мире нет учреждений высшего образования, ориентированных на обучение специалистов по направлению «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Выводы о востребованности такого вуза послужили предметом острых дискуссий, участники которых либо соглашались, либо не соглашались с исторически сложившимся мнением о необходимости создать условия для обучения студентов в вузе по направлению «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Позиции академика РАО В.Ф. Максимович, инициировавшей такую дискуссию, были убедительны и справедливы: «...судьба ценнейшей отрасли национальной культуры полностью зависит от молодого поколения мастеров-исполнителей и художников народных художественных промыслов» [10, с. 2]. «Мы ведем речь ... о высокохудожественном искусстве, веками покорявшем мир. ... требованием жизни является пересмотр существующей системы образования в области народных художественных промыслов – необходимость подготовки высокопрофессиональных художников в этих видах народных искусств» [11, с. 22].

С удовлетворением академик В.Ф. Максимович завершила многочисленные дискуссии о том, «быть или не быть» вузу для подготовки художников по направлению «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»: «Благодаря личного участия Владимира Владимировича Путина в 2003 году в Санкт-Петербурге была создана Высшая школа народных искусств (институт) – уникальное и единственное в России (и не только в России, но и в мире) государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования в области народного искусства по конкретным видам традиционного прикладного искусства» [9, с. 23].

В истории ВШНИ (академии) особое место занимает Институт традиционного прикладного искусства, Московский филиал, правопреемник Московской школы художественных ремесел, созданной ещё в 1938 г. Сегодня здесь успешно работают ученые, представляющие научную школу академика В.Ф. Максимович.

Так, О.В. Федотова в своем диссертационном исследовании, посвященном проблемам профессионального обучения студентов лаковой миниатюрной живописи, последовательно реализует методологическую идею, касающуюся «...рассмотрения традиционного декоративно-прикладного искусства как искусства и неотъемлемой части жизни человека» [16, с. 6].

Значителен вклад О.В. Федотовой в теорию и практику овладения студентами русскими художественными лаками, «московским письмом».

В исследовании И.Э. Агаповой предложена оригинальная система разработки и использования интерактивных средств формирования профессионального интереса учащихся колледжа традиционного прикладного искусства [1].

Концепцией непрерывного образования по направлению «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» сформированы исходные положения диссертационной работы Ю.С. Салтановой «Содержание обучения цветоведению будущих художников традиционного прикладного искусства» [14].

Значительный вклад в развитие теории и методики профессионального образования внесла С.Ю. Камнева, предложившая модель формирования проектной культуры студентов высшей школы в области художественной вышивки [6].

Заключение. Инновационная форма организации взаимодействия и творческого сотрудничества преподавателей со студентам апробирована в системе экспериментальной работы на производственной практике «Научно-исследовательская работа» (И.А. Шаповалова). При определении стратегических направлений учебной, профессиональной и исследовательской деятельности студентов и преподавателей учитываются позиции ведущих ученых ВШНИ, ориентированных на успешную реализацию миссии академии, на перспективу развития и укрепления репутационности уникального учреждения высшего образования. Представим некоторые исходные положения сотрудничества субъектов образовательного процесса «глазами ученых академии»:

- народное искусство восходит к глубинным корням исторической памяти, язык его образов универсален [2, с. 26];

- «овладение исследовательскими методами изучения традиционного прикладного искусства в его художественных, экономических, педагогических, социальных аспектах» связано с развитием личности студента» [3, с. 151];

- организация и содержание образования в вузе предполагает усиление научной деятельности... «через фундаментальные, прикладные и экспериментальные...исследования» [5, с. 88]. Перспективу развития академии важно связать с преобразованием «вуза в федеральный научно- исследовательский университет» [5, с. 89].

Литература:

1. Агапова И.Э. Педагогические условия формирования профессионального интереса у учащихся колледжа традиционного прикладного искусства. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. - М.: 2009. - 24 с.
2. Ванюшкина Л.М. Теория народного искусства М.А. Некрасовой: основные понятия // Научная концепция народного искусства М.А. Некрасовой в практике работы Высшей школы народных искусств (академии): коллективная монография / под науч. ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: Высшая школа народных искусств (академия). 2018. - с.14-27.
3. Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А. Творческие задания в системе подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов // Научная концепция народного искусства М.А. Некрасовой в практике работы Высшей школы народных искусств (академии): коллективная монография / под науч. ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: Высшая школа народных искусств (академия). 2018. - с. 143-155.
4. Высшая школа народных искусств: инновационная модель непрерывного профессионального образования: коллективная монография / под общ. ред. В.Ф. Максимович. – СПб: ВШНИ, 2014. - 112 с.
5. Дракина И.К. Организация учебного процесса подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства: идеи, сущность, методы реализации // Научная концепция народного искусства М.А. Некрасовой в практике работы Высшей школы народных искусств (академии): коллективная монография / под науч. ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: Высшая школа народных искусств (академия). 2018. - с. 82-89.
6. Камнева С.Ю. Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в области художественной вышивки. Автореферат на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. - М.: 2013. - с. 22.
7. Лихачев Д.С. Земля родная. - М.: Просвещение, 1983. - 256 с.
8. Научно-инновационное развитие системы непрерывного профессионального образования в традиционно-прикладном искусстве / под ред. В.Ф. Максимович, Н.Н. Шамрай. – СПб.: ВШНИ, 2011. - 167 с.

9. Максимович В.Ф. Возрождаем традиционное прикладное искусство России... И очень успешно! // Ректор ВУЗа. - М.: Изд. Дом «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2011. - с. 22-28.
10. Максимович В.Ф. Пути совершенствования системы подготовки кадров в учебных заведениях народных художественных промыслов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. - М.: 1989. - 16 с.
11. Максимович В.Ф. Теория и практика подготовки учащихся по художественно-промышленным видам труда в условиях непрерывного образования (на примере учебных заведений традиционно-прикладного искусства). Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора педагогических наук. - М.: 2000. - 43 с.
12. Молодежь и молодежная политика: новые смысл и практики. Серия «Демография. Социология. Экономика». Том 5 / под ред. С.В. Рязанцева, Т.К. Ростовской, Ю.А. Зубок. – М.: Изд-во «Экон-информ», 2019. №1. - 324 с.
13. Некрасова М.А. Послесловие. Сто лет спустя. Взгляд на перспективу // Народное искусство. Русская традиционная культура и православие XVIII-XXI вв. Традиции и современность / Автор-составитель, научный редактор М.А.Некрасова. - М.: Союз Дизайн. 2013. - с. 589-607.
14. Салтанова Ю.С. Содержание обучения цветоведению будущих художников традиционного прикладного искусства. Автореферат на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. - М.: 2010.- 24 с.
15. Тихомиров С.А. Народные художественные промыслы как ресурс устойчивого развития региона и сохранения художественно-исторической среды // Научная концепция народного искусства М.А. Некрасовой в практике работы Высшей школы народных искусств (академии): коллективная монография / под науч. ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: Высшая школа народных искусств (академия). 2018. - с. 54-67.
16. Федотова О.В. Педагогическая взаимосвязь учебных предметов «мастерство» и «композиция» в профессиональном обучении студентов лаковой миниатюрной живописи». Автореферат на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. - М.: 2005. – 22 с.
17. Шаповалова И.А. Диалог культур: воспитание молодежи собственным национальным искусством // Русское культурное пространство. Коммуникативные аспекты: сб. XIX Международной научно-практической конф. / сост. А.П. Забровский, Е.Н., Ковтун. – М., 2019. - с. 81-88.

References:

1. Agapova I.E. *Pedagogical conditions for the formation of professional interest among students of the college of traditional applied art*. Moscow, 2009, 24 p. (In Russian)
2. Vanyushkina L.M. *Theory of Folk Art M.A. Nekrasova: basic concepts*. Monograph. St. Petersburg, Higher School of Folk Arts (Academy) Publ., 2018, pp. 14-27. (In Russian)
3. Vanyushkina L. M., Tikhomirov S. A. *Creative tasks in the training system of future artists of traditional art crafts*. Monograph. St. Petersburg, Higher School of Folk Arts (Academy) Publ., 2018, pp. 143-155. (In Russian)
4. Maksimovich V.F. *Higher School of Folk Arts: an innovative model of continuing professional education*. Monograph. St. Petersburg, VSHNI Publ., 2014, 112 p. (In Russian)
5. Drakin I.K. *Organization of the educational process of training future artists of traditional applied art: ideas, essence, implementation methods*. Monograph. St. Petersburg, Higher School of Folk Arts (Academy) Publ., 2018, pp. 82-89. (In Russian)
6. Kamneva S.Yu. *Formation of the design culture of students of higher professional schools in the field of artistic embroidery*. Moscow, 2013, pp. 22. (In Russian)
7. Likhachev D.S. *Native land*. Moscow, Education Publ., 1983, 256 p. (In Russian)

8. Maksimovich V.F., Shamray N.N. *Scientific and innovative development of the system of continuing professional education in traditional applied art*. St. Petersburg, VSHNI Publ., 2011, 167 p. (In Russian)
9. Maksimovich V.F. *We are reviving the traditional applied art of Russia ... And very successfully!* Moscow, EDUCATION Publ., 2011, pp. 22-28. (In Russian)
10. Maksimovich V.F. *Ways to improve the training system in educational institutions of folk art crafts*. Moscow, 1989, 16 p. (In Russian)
11. Maksimovich V.F. *Theory and practice of training students in artistic and industrial forms of labor in the context of continuing education (for example, educational institutions of traditional applied art)*. Moscow, 2000, 43 p. (In Russian)
12. Ryazantseva S.V., Rostov T.K., Tooth Yu.A. *Youth and youth policy: new meaning and practice*. Series "Demography. Sociology. Economy". Moscow, Econ-inform Publ., 2019, 324 p. (In Russian)
13. Nekrasova M.A. Afterword. *One hundred years later. A look at the future*. Moscow, Union Design Publ., 2013, pp. 589-607. (In Russian)
14. Saltanova Yu.S. *The content of the study of flower science by future artists of traditional applied art*. Moscow, 2010, 24 p. (In Russian)
15. Tikhomirov S.A. *Folk arts and crafts as a resource for sustainable development of the region and preservation of the artistic and historical environment*. Monograph. St. Petersburg, Higher School of Folk Arts (Academy) Publ., 2018, pp. 54-67. (In Russian)
16. Fedotova O.V. *The pedagogical interconnection of the subjects "mastery" and "composition" in the vocational training of students of varnish miniature painting*. Moscow, 2005, 22 p. (In Russian)
17. Shapovalova I.A. *Dialogue of cultures: educating young people with their own national art*. Moscow, 2019, pp. 81-88. (In Russian)

Submitted: 25 October 2019

Accepted: 28 November 2019

Published: 30 November 2019