Максимович Валентина Федоровна. Теория и практика подготовки учащихся по художественно-промышленным видам труда в условиях непрерывного образования (На примере учебных заведений традиционного декоративно-прикладного искусства) : Дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 : Москва, 2000 340 c. РГБ ОД, 71:01-13/33-1

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

МАКСИМОВИЧ ВАЛЕНТИНА ФЁДОРОВНА

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННО - ПРОМЫШЛЕННЫМ ВИДАМ ТРУДА
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(на примере учебных заведений традиционного декоративно - прикладного искусства)

Специальность 13.00.01 - Общая педагогика

Диссертация на соискание учёной степени
доктора педагогических наук

Научный консультант: доктор педагогических наук, профессор, академик РАО

В.А. ПОЛЯКОВ

МОСКВА - 2000

Введение

Глава 1. Теоретические проблемы образования в области художественно - промышленных видов труда 1.1.Общая теория деятельности и её значение в обучении





художественно - промышленным видам труда 26

1.2.0бщедидактические принципы и художественное образование 49

Глава 2. Генезис художественно - промышленного образования

1. Исторические предпосылки возникновения

художественно - промышленного образования 64

2.2 Становление художественно - промышленного образования

в России 75

2.3. Исторический аспект теории и практики обучения художественно - промышленным видам труда в зарубежных странах 115

Глава 3. Современное состояние непрерывного образования в народных художественных промыслах

1. Взаимозависимость уровней образования в народных

художественных промыслах 131

1. Дошкольные и общеобразовательные учреждения как

ступень познавательно - просветительного образования в народном декоративно - прикладном искусстве 145

1. Начальное и среднее профессиональное образование в

народном декоративно - прикладном искусстве .166

1. Высшее художественно - педагогическое образование в

традиционном декоративно - прикладном искусстве 191

Глава 4. **Пути обновления содержания образования в народных художественных промыслах**

* 1. Педагогические основы и причины необходимости

обновления образования в традиционном декоративно - прикладном искусстве 211

* 1. Организационно - педагогические условия совершенство­

вания образования в народных художественных промыслах 231

* 1. Опытно - экспериментальная работа по реализации

художественно - педагогических инноваций в практике подготовки учащихся по художественно - промышленным видам труда 265

Заключение 291

Библиография





Приложения

Приоритет проблем образования среди других актуальных задач государства подтверждён историческим опытом социального развития не только России, но и всех цивилизованных стран мира. Это особенно касается художественно - промышленных видов труда, где требуется не только высокий образовательный, этический, нравственный и культурный уровень работника, но и его подготовка как художника - мастера - исполнителя высокоэстетических уникальных изделий традиционной национальной культуры.

В обобщающие понятия «художественно - промышленный труд» и «художественная промышленность», отражающие идею соединения материального и художественного (с акцентом на последнее слово), входят и такие, как «народные художественные промыслы», «традиционные художественные производства», «народное декоративно - прикладное искусство», «традиционное декоративно - прикладное

искусство». Их особенностью является соединение материального с художественно - традиционным. При этом понятие «традиция» охватывает, наряду с локальной художественной традицией,

традиционные технологии, основанные на местном сырье, ассортимент изделий, формы организации производства и т. д. Художественно - стилистические традиции могут, а в большинстве видов народного декоративно - прикладного искусства должны развиваться во времени, эволюционировать в соответствии с требованиями рынка и, естественно, общественного разнопланового вкуса, современной моды.

Одновременно развиваются и видоизменяются формы организации производства, а значит, форма и содержание подготовки художников - авторов и исполнителей высокохудожественных работ. Поэтому образование в области традиционного декоративно -

прикладного искусства должно отвечать требованиям диалога современности (цивилизации - техническому прогрессу, рационализму, раскованности) и традиционной художественной культуры (вечные тайны красоты, уникальность, творческая эмоциональность).

Ещё в 1924 году В. С. Воронов писал, что "...давно пришла пора решительно отвергнуть тот снисходительный подход и милостивую оценку, с которой всегда обращались к этому искусству... Перед нами находится великая творческая сила и далеко не бедная художественная культура... Если мы ещё не прониклись глубиной, жизненной красотой и мудростью этого художественного труда, то это значит, что мы очень небрежные наследники оставленного нам культурного богатства".

Сегодня, как и во все времена, народное искусство играет важнейшую роль в эстетическом формировании художественного вкуса человека, воспитании его патриотической гордости, уважения к вековым культурным традициям и ответственности за духовные богатства, созданные предыдущими поколениями. Оно сохраняет творческий характер труда художника - мастера, результатом которого является уникальное произведение искусства. Речь идёт только о творческом ручном труде, а копирование образца никакой эстетической ценности не представляет.

Народные художественные промыслы России, возникшие в доисторические времена как крестьянское искусство, сегодня превратились в самоценное искусство, являющееся не просто средством воспитания, что также очень важно, но и базой развития личности.

Изучение теории и практики образования в области народного декоративно - прикладного искусства, от которого зависит судьба ценнейшей отрасли национальной художественной культуры, представляет большой научный и практический интерес. В то же время, изучая комплекс проблем развития народного искусства до 90 - годов XX века, исследователи почти всегда отодвигали на второй

план как проблему передачи мастерства, так и задачу воспитания интереса к народному искусству. Сегодня необходимо эти проблемы ставить в ряд первоочередных.

В последние годы многие искусствоведы народного декоративно - прикладного искусства, какую бы область этого направления они не изучали, неизбежно приходят к проблемам в художественном профессиональном образовании. К их числу относятся работы И .Я. Богуславской, Н.М. Ведерниковой, В.М. Вишневской, Г.Л. Дайн, Н.Н. Мамонтовой, А.Д. Магомедова, М.А. Некрасовой, Е.С. Потаповой, А.И. Скворцова, Л.Я. Супрун, Н.В. Черкасовой и других. Они подтверждают очевидность того, что необходимо прямое обращение к теме народной (художественной) педагогики как системе закрепления и передачи мастерства, развития творческой личности. Особую актуальность этой проблеме придаёт то, что она органично входит в круг вопросов, поднимаемых современным обществом в плане экологии культуры. Образование в народном декоративно - прикладном искусстве, приносящее прекрасные творческие результаты, должно быть поставлено на службу современному обществу.

Народная прикладная художественная культура и образование переживают сложную ситуацию. Характерной особенностью сегодняшнего времени являются: возникновение множества субкультур, искажение образной структуры искусства, его дегуманизация, лавина низкопробной продукции, неприятие, а, по существу, отсутствие современного художественного мышления и знаний о народной культуре, определенная дискредитация представлений о народной художественной культуре в России в целом и декоративно - прикладном искусстве, в частности.

Сегодня нарушен механизм передачи ценностей - идей, убеждений, взглядов, жизненных принципов, идеалов, а существующие образовательные направления в исследуемой области недостаточно

эффективны. Забыто существенное правило, что духовные идеалы нельзя получить таким же путем, каким приобретаются знания. Передача ценностей должна осуществляться в процессе духовного диалога (с творцом или непосредственно с произведением искусства), который принципиально отличается от общения только на

информационном уровне. Эта проблема остаётся актуальной не только для дошкольного или школьного образования, но и дополнительного образования, культурно - досуговой деятельности. Внеучебная сфера в значительной степени является закрытой зоной для воспитательного влияния на подростков со стороны организованного досуга, которым охвачено только 5 - 6 % учащихся.

Фактически не имеется чётко выраженной позиции с оценкой реального положения дел в теории и практике образования в области народной прикладной художественной культуры. Очень широк разброс имеющихся мнений - от необоснованных утверждений о том, что специальное образование в народном прикладном искусстве не нужно, а достаточно возвращения к былому ученичеству, до

чрезмерной уверенности, что теория и практика образования в народных художественных промыслах отражают демократичное, дифференцированное, открытое и т. п. обучение. В связи с этим необходимо найти правильную позицию и дать научно обоснованный анализ того, что в действительности представляют собой наука и практика в народном декоративно - прикладном искусстве. Исследования состояния теории и практики образования в народном декоративно - прикладном искусстве как в России, так и в различных странах, в частности Германии, Австрии, Болгарии, Словакии, Чехии и других показали, что труд, отношение к труду, перестают быть главной жизненной ценностью молодёжи, а традиционное прикладное искусство - это прежде всего труд. И необходимы глубокие исследования для разработки идеи эмоционального баланса личности и среды, в том числе воспитания личности через народную культуру.

Сложившаяся за последние десятилетия система профессионального образования, в том числе и в области народной прикладной художественной культуры обслуживала в основном плановую экономику, а подготовка специалистов велась в основном для работы в условиях плановых методов хозяйствования. Сегодня в корне изменившаяся ситуация отрицает многие положения в существующей практике подготовки специалистов как художников - профессионалов, так и педагогов - художников в области народного декоративно - прикладного искусства, что требует дополнительных научных исследований.

Наряду с этим со всей остротой возникает как главная идея - целостность культуры и образования, а также множество актуальных проблем, назревших в образовании в области различных видов художественного труда. О взаимосвязи культуры и образования писали П. Наторп («Культ народа и культ личности», «Социальная педагогика», «Философия как основа педагогики»), Г. Лессинг («Воспитание человеческого рода») и другие. Именно в этих работах отмечена мысль, что об образовании в подлинном смысле слова можно говорить только там, где присутствует культура. А если цели образования совпадают с целями культуры, то, очевидно, что видов образования должно быть столько, сколько имеется ценностей культуры. Поэтому отрицание народной культуры, неприятие её ведёт к отрицанию образования. И наоборот: отрицание образования в народной прикладной культуре фактически является отрицанием самого народного декоративно - прикладного искусства.

К числу самых безотлагательных относится проблема не только подготовки художника по конкретному виду народного декоративно - прикладного искусства, любящего и понимающего народную культуру России, но и преподавателя (методиста), талантливого и многогранно

эрудированного, который, воспринимая народную культуру как необходимость, понимая и ценя её, умел бы независимо от уровня обучения (дошкольное, школьное или дополнительное) воспитывать это у своих учеников.

Как показывает практика (по данным Министерства образования Российской Федерации за 1995 год), более 40 % преподавателей изобразительного искусства не имеют высшего образования. Из числа имеющих высшее образование - большинство не только не являются художниками - мастерами народных художественных промыслов, но и не воспринимают это направление в искусстве. Не менее важной, но исходящей из вышеназванного, является проблема содержания образования в области художественно - промышленных видов труда для дошкольников, школьников, учреждений дополнительного образования, студентов учебных заведений народных художественных промыслов, а также для повышения квалификации педагогов - практиков в этом направлении.

Не менее важным, но исходящим из вышеназванного, является актуальная проблема содержания образования в области художественных видов труда, необходимого для дошкольников, учащихся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, студентов учебных заведений народных художественных промыслов, а также для повышения квалификации педагогов - практиков, работающих в этом направлении , и которых немало в учебных заведениях страны.

Актуальность темы исследования определяется высокой значимостью образования в области национальной прикладной традиционной культуры, где основой является ручной художественный труд, что явилось причиной необходимости научного осмысления эстетической, этической и нравственной роли самой народной прикладной культуры (в данном случае народного декоративно - прикладного искусства).

Актуальность подтверждается еще и тем, что фактически судьба каждого центра ценнейшей отрасли художественной промышленности - народных художественных промыслов - сегодня полностью зависит от молодых профессиональных художников - выпускников профессиональных учебных заведений. Состояние центров народных художественных промыслов, а в итоге и народной культуры в целом, зависит от содержания всех уровней образования в системе народного декоративно - прикладного искусства: дошкольного, школьного, дополнительного, художественного и педагогического.

Однако реальность образования в области народной прикладной художественной культуры такова:

* художник - мастер (или мастер - исполнитель, выпускник начального профессионального учебного заведения), интеллектуальный уровень которого адекватен полученному образованию, владеет только профессиональным мастерством в конкретном виде художественного труда; по большинству направлений народных художественных промыслов не существует высшего образования в стране;
* педагог, реальный общий культурный уровень которого не превышает уровня 1976 года (по данным института культурологии МК РФ и РАН), не знает в необходимой степени народного прикладного искусства, а часто и не воспринимает его, но является посредником между этим направлением в искусстве и учеником.

Общеизвестно, что традиционное прикладное искусство

развивается там, где и возникло - в сельских районах или

небольших городках. Это относится и к учебным заведениям народных художественных промыслов, где отсутствие высшего, а по ряду направлений и среднего профессионального образования в народном декоративно - прикладном искусстве способствует бесперспектив­ности не только выпускников учебных заведений, но и предприятий народных художественных промыслов. Последнее является одной из

существенных причин одностороннего движения молодёжи из центров народного декоративно - прикладного искусства в крупные города. В результате, не создав условий для высококвалифицированного художественного ручного труда в центрах народных художественных промыслов ни для современной жизни, ни для будущего, начинается оплакивание гибнущих деревень и при этом с утопическим лицемерным упованием на то, что Россия возродится провинцией.

К существенным пробелам в изучении данной проблемы относится то, что при наличии достаточно большого числа работ, посвященных частным, конкретным аспектам развития

художественного образования (музыкального, театрального и т. д.), отсутствуют исследования, позволяющие дать детальную и в то же время обобщённую характеристику существующего и необходимого образования в традиционном декоративно - прикладном искусстве, его содержания и структуры, факторов развития в контексте происходящих сегодня социокультурных процессов.

Немаловажным является то, что для исследователей проблем образования в целом, образование в народном декоративно - прикладном искусстве часто представлялось узким специфическим

направлением, не требующим научного анализа, а само народное

декоративно - прикладное искусство - знаменитые на весь мир

уникальные изделия народных художественных промыслов - периферийной архаикой, что, конечно, является мнением ошибочным. В то же время еще не до конца изучены и возрождены как направления народного декоративно - прикладного искусства во многих регионах страны, так и существовавшие ранее и переставшие функционировать по различным причинам учебные заведения (мастерские, школы и т.д.), где есть большое поле деятельности для работы местных краеведческих музеев, исследователей и учебных заведений этих регионов.

Несмотря на вековые традиции обучения уникальным ручным видам прикладного искусства, остаётся неисследованным сам процесс формирования профессионально - художественного и художественно - педагогического мастерства будущих специалистов народного декоративно - прикладного искусства на основе его поэтапного развития, а не только в сфере конечных результатов. Только после решения этого вопроса можно говорить об эстетическом, духовном воспитании дошкольника, школьника и учащихся профессиональных учебных заведений. Результатом подобных исследований должно стать научное обоснование содержания психолого - педагогических аспектов всех уровней образования в традиционном декоративно - прикладном искусстве, интеграции всех видов и форм педагогической художественной практики, преемственности дошкольной, школьной, профессиональной (начальной, средней, высшей) и даже послевузовской подготовки.

Степень разработанности проблемы. Сложная детерминация образования в народном декоративно - прикладном искусстве связана с тремя пространствами его взаимодействия и развития: образовательным, общехудожественным, национально - традиционным. Нам не удалось обнаружить теоретических трудов, специально посвященных этому взаимодействию, где бы аккумулировались исторический аспект и современное содержание образования, перспекти­вы развития учебных заведений народных художественных промыслов.

Отсутствуют комплексные работы, дающие целостное представление о развитии традиционного декоративно - прикладного искусства во взаимосвязи дошкольного, школьного обучения и воспитания с профессиональным образованием в народных художественных промыслах.

Некоторые вопросы образования, связанные с творчеством конкретного художника или историей возникновения многовековых народных художественных промыслов России, отражены в работах Н.Л.Адаскиной, В.И.Авериной, Б.И.Арватова, А.В.Бакушинского, В.А.Барадулина, В.М.Василенко, В.М.Вишневской, В.С.Воронова, Л.Н.Гончаровой, Б.В.Графова, Т.Д.Зубовой, В.М.Ковригиной, Б.И.Коромыслова, А.С.Канцедикас, Г.В.Лабунской, В.Н.Лешкова,

1. В.Луначарского, Н.М.Молевой, Л.П.Монаховой, А.И.Некрасова, М.А.Некрасовой, Т.М.Разиной, А.Б.Салтыкова, С.М.Темерина, К.Ф.Юона, Г.В.Яловенко и других.

Нами проанализированы работы, где рассматриваются отдельные вопросы подготовки кадров в разные периоды народной прикладной художественной культуры ближнего и дальнего зарубежья. К их числу относятся исследования Е.С. Асылханова, А.Валюшкевичуте, Консуэло Роура Мартинес Делия, А.Кепрес, В.В.Стоклицкой - Терешкович, Р.Шаленфельд и др.

Следует отметить, что в большинстве проанализированных работ вместо глубокого анализа состояния образования в народном декоративно - прикладном искусстве присутствует апологетика сложившихся

форм и методов работы на предприятиях, творчества художника и т. д. Направление деятельности учебных заведений, анализ противоречий и тенденций в образовании в традиционном декоративно - прикладном искусстве, перспективные наработки остаются недостаточно

изученными. Это подтверждает, что теория образования в исследуемой области остаётся неразработанной. На устранение названных пробелов в отечественной педагогике в определённой мере и направлено данное исследование.

Философско - эстетический уровень рассмотрения исследуемой проблемы (В.И.Андреев, В.М. Василенко А.В., Бакушинский, Н.А.Бердяев, Б.М.Бернштейн, Ю.В.Бромлей, Л.П. .Буева, Э.В.Ильенков,

1. А.Лекторский, В.А.Разумный и другие авторы) дал возможность обосновать нам концептуальные положения художественного образования в свете основных законов развития природы, общества, мышления.

Рассмотрение в диссертации психолого - педагогических и дидактических аспектов проблемы, где основное место отведено становлению человеческой личности, основывалось на работах

1. В.Брушлинского, Л.С.Выготского, ИЯ.Гальперина, В.В.Давыдова,
2. П.Зинченко, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, Н.Ф.Талызиной, Д.Б.Эльконина идр.

Большая роль отводится теории развивающего обучения, в основе которой лежит деятельностный подход, основанный на его философской сущности - прежде всего научным трудам Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, В.В.Давыдова Д.Б.Эльконина и других учёных. Интересными явились для нас работы Л.С. Выготского и Ж.Пиаже, отражающие вопросы интеллектуального развития человека.

Особое место заняли работы непосредственно по проблемам теории и практики художественного образования (Б.Андреевич, Анри де Моран, Д. Аугсбург, А.В.Бакушинский, М.Д.Бернштейн,

З.А.Богатеева, В.С.Воронов, В.М.Василенко, Э.Э.Виоле ле Дюк, Л.Н.Гончарова, В.С.Кузин, В.М.Логинов, А.Д.Мамедов, Н.Н.Мамонтова, Б.М.Неменский, И.Н.У ханова, П.П.Хворостов, В.С.Щербаков,

1. В.Щербаков, Б.П.Юсов и др.), что позволило нам обосновать систему принципов обучения художественно - промышленным видам труда.

В то время, когда школы фактически отказываются от трудового обучения, идёт переориентация на усвоение учащимися только теоретических знаний, когда затруднено решение задач

профессионального самоопределения, ориентации на сферу материального производства, адаптации подростков в новых социально - экономических условиях, особенно важными остаются научные работы по трудовому обучению таких авторов, как ПН.Андрианов, П.Р.Атутов, Н.И.Бабкин, А.К.Бешенков, Б.Жермен, Ф.Газберг,

1. Ф.Гербурт - Гейбович, И.Горбунов - Посадов, С.А.Давыдова, В.А.Кальней, Н.К.Крупская, А.С.Макаренко А.С.Максяшин,
2. А.Поляков, Е.С.Потапова, И.А.Сасова, В.Д.Симоненко и другие. Исследования этих авторов позволили рассмотреть образование в традиционном декоративно - прикладном искусстве как соединение традиционных технологий уникального ручного труда с духовным возрождением человека и подтвердить, что *только* трудовой навык, доведённый до автоматизма, *ещё не является* главным критерием оценки профессионального образования в народном декоративно - прикладном искусстве.

Важнейшими для исследования стали вопросы организации учебно - воспитательного процесса в профессиональных учебных заведениях всех уровней, отраженные в работах Э.А.Аксёновой, СЛ.Батышева, Л.И.Гурье, Г. Л. Дайн, М.П.Ершова, М.М.Зиновкиной, Э.А.Манушина, А.М.Новикова, И.А.Прониной, В.А.Рыжова,

1. Н.Чистяковой, Р.Шаленфельд, С.Штриклер и др. В своей работе мы опирались на исследования теории и практики педагогического образования С.И. Архангельского, Н.В .Кузьминой, В.А.Сластенина, Е.ШНиянова и др.

В результате поиск выхода из противоречия между развивающим потенциалом традиционного декоративно -

прикладного искусства и несоответствующим его природе фактическим состоянием образования в этой области явился основанием появления данной научной работы.

Цель исследования состоит в проведении анализа и обобщении исторического опыта теории и практики образования в традиционной прикладной культуре, разработке теоретической и организационно - педагогической основы развития образования в народном декоративно - прикладном искусстве в изменившемся социуме.

Объект исследования - образование в системе народного декоративно - прикладного искусства, где основой является ручной художественный труд.

Предмет исследования - теория и практика подготовки учащихся по художественно - промышленным видам труда в условиях непрерывного образования. ,

Выдвигаемая гипотеза предполагает:

ф.

* образование (дошкольное, школьное, дополнительное, профессионально
* художественное и художественно - педагогическое) в народном декоративно - прикладном искусстве, где основой является уникальный ручной художественный труд, должно способствовать обучению, воспитанию и развитию учащихся всех уровней образования через традиционную культуру, обеспечивая взаимосвязь их познавательных, творческих й профессиональных интересов;

♦

* народная прикладная художественная культура и педагогика постигаются в единстве с духовными поисками эпохи, её философскими течениями, общепедагогическими художественно - эстетическими ценностями при коренном изменении негативного отношения к традиционному прикладному искусству;
* образовательные технологии и специфика обучения и воспитания в традиционном декоративно - прикладном искусстве должны определяться с учётом современной педагогической науки, прежде всего теории деятельности и теории развивающего обучения;

• в основу современной стратегии и тактики образования в области народного декоративно - прикладного искусства должны быть положены идеи гуманизма, системность, целостность, историческая преемственность, непрерывность, а также сохранение традиций, наработанных поколениями мастеров народных художественных промыслов;



* художественное просвещение (в части народной прикладной культуры) в детских садах и общеобразовательных школах становится важным фактором формирования духовной культуры педагогов и обучающихся, способствующим образному постижению

*>

гуманистических ценностей мира во всём их единстве и многообразии;

- обновление содержания образования в традиционном декоративно - прикладном искусстве обусловливает высокий уровень личностно - профессиональной подготовки художника - преподавателя народного декоративно - прикладного искусства, обладающего целостным художественным мышлением и созидательным духовным

потенциалом.

Исходя из цели, объекта, предмета и гипотезы исследования, мы определили следующие необходимые для решения взаимосвязанные *задачи:*

1. Изучить и проанализировать историко - педагогические аспекты зарождения, становления и развития организационных форм, содержания и процесса образования в области традиционного декоративно - прикладного искусства.
2. Проанализировать состояние и научно - теоретические проблемы существующего образования в традиционном декоративно - прикладном искусстве с точки зрения современной педагогической науки, прежде всего, теории деятельности и общедидактических принципов обучения художественно - промышленным видам труда.
3. Определить взаимосвязь дошкольного, школьного и дополнительного образования с профессиональной подготовкой в области народных художественных промыслов.
4. Разработать концепцию дошкольного, школьного, дополнительного, профессионального (всех уровней), художественно - педагогического образования в народных художественных промыслах на рубеже XX - XXI веков.
5. Обосновать принципы обновления содержания образования при подготовке художников - профессионалов и педагогов - художников по конкретному виду народного декоративно - прикладного искусства.
6. Осуществить опытную проверку обновлённого содержания образования в учебном заведении традиционного декоративно - прикладного искусства нового типа.

Источниковая база исследования определена с учётом темы и может быть условно сгруппирована по нескольким направлениям, а именно:

* официальные государственные документы в области образования в различные периоды, в том числе с середины восемнадцатого века до наших дней;
* архивные материалы учебных заведений, связанные по профилю с народной культурой, и организаций, управлявших или управляющих данными учебными заведениями;
* архивные материалы и музеи предприятий народных художественных

промыслов России, музеи краеведческого характера Германии

(Брауншвейгский земельный музей), Австрии (земли Нижняя Австрия), Болгарии (музеи народного искусства);

* труды историков культуры, философии, эстетики, представляющие

особенности государственной образовательной политики, уроки опыта и проблемы реформирования профессионального образования в народном прикладном искусстве в период новых экономических отношений; *(*

* научные разработки педагогов и психологов, отражающие

результаты исследования педагогических и психологических

особенностей дошкольного, школьного, дополнительного, профессионально - художественного и художественно - педагогического образования;

* периодическая печать - газеты и журналы XIX - XX веков, в том числе: «Журнал департамента народного просвещения» (1822-1823 гг.), «Московитянин» (1850-1856 гг.), «Русская школа» (1895-1914 гг.), «Вестник промысловой кооперации» (1924-1925гг.) и другие;
* справочные и библиографические издания, например, «Записки для обозрения русских древностей» (1851 г.), «Очерк древнерусских законов о ремёслах заводской промышленности» (1852 г.), «Временник Императорского Московского общества истории и древности Российской» (1854 г.), «Русское искусство, его источники, развитие, будущность» (1879 г.) и т. д.;
* личный двадцатилетний опыт работы автора диссертации в качестве директора учебного заведения традиционного декоративно
* прикладного искусства - Московской Школы художественных ремесел.

Теоретико - *методологическую основу* исследования составляют основополагающие философские и психолого - педагогические идеи и учения о человеке и его воспитании, природе и сущности человеческой деятельности, ее целесообразном и творческом характере, концепции личности и её творческого развития; общенаучные положения о способах добывания, анализа и систематизации результатов исследования, структурирования

научных теорий в искусствоведческой и педагогической литературе.

В основу конкретной методологии исследования положены принципы единства исторического и логического (философского, художественно - эстетического и профессионального), системного, деятельностного, аксиологического подходов к образовательным процессам. Стратегическая основа настоящего исследования представляет собой совокупность ведущих идей, раскрывающих сущность конструирования образовательной системы в народной прикладной художественной культуре.

В исследовании мы опирались на идеи системного подхода к воспитанию, разработанные такими авторами, как В.И. Андреев, Л.П.Буева, Г.Н.Волков, Э.Грон, Н.Ф.Гончаров, Л.Гурлитт, Д.Б.Кабалев­ский, Б.Т.Лихачёв, Б.М.Неменский, Л.Нейман, Л.Тэдд, Г.Н.Филонов, Ю.У.Фохт - Бабушкин и другие .

В ходе исследования использовались следующие *методы:*

а) теоретического исследования, включающие анализ философских, психолого - педагогических источников и документов по исследуемой проблеме, логико - исторический анализ архивных материалов, моделирование и т.д.;

б) экспериментально - практического уровня, в том числе прямое и

косвенное наблюдение, педагогический эксперимент, опытно - практическая работа, анализ работ (вступительных экзаменов, учебных и творческих заданий) студентов всех типов учебных заведений народных художественных промыслов, опрос экспертов - преподавателей учебных заведений народного декоративно - прикладного искусства, искусствоведов, научных сотрудников музеев декоративно - прикладного искусства и краеведческих центров, директоров и художников предприятий народных художественных промыслов, руководителей учебных заведений; анализ учебных

планов и учебных программ, учебников по специальным предметам для учебных заведениий народного декоративно - прикладного искусства, изучение и обобщение передового педагогического

опыта.

Этапы исследования проблемы.

На первом этапе *(1990-1993 гг.)* определялись исходные позиции исследования, анализировался опыт, изучалась источниковая база, проводился анализ состояния вопроса в теории педагогики и психологии, рассматривалась потребность практики в разработке данной темы. Определялись методологические основы исследования, проводился констатирующий эксперимент.

На втором этапе *(1994-1996 гг.)* обосновывалась концепция исследования, были сформулированы гипотеза и задачи научной работы, разрабатывалась методика изучения и формирования системы

образования в народном декоративно - прикладном искусстве, проводился формирующий эксперимент.

На третьем этапе *(1996-1999 гг.)* осуществлялся сравнительный теоретический анализ исследования, предметом которого выступали факторы, детерминирующие процесс профессионально - художественного и художественно - педагогического становления средних и высших профессиональных учебных заведений соответствующего профиля. Разрабатывалась структурно - функциональная модель учебного заведения, концепция обновления содержания обучения художественным видам труда, изучались психолого - педагогические условия её эффективности. Обобщались результаты исследования и формулировались выводы.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

1. В результате исследования в историческом, педагогическом и культурологическом аспектах состояния теории и практики всех уровней образования в области художественной промышленности: дошкольного, школьного, дополнительного, высшего профессионально - художественного и художественно - педагогического - выявлено, что содержание обучения было всегда адекватно поставленной цели - обучению техническим приёмам выполнения художественных изделий на основе народной педагогики без опоры на научно - педагогические основы обучения и воспитания.
2. Выявлены принципиальные идеи модернизации современного образования в традиционном декоративно - прикладном искусстве: создание педагогически обусловленной единой системы непрерывного образования, способствующей через преподавание всех аспектов народного прикладного искусства как *искусства* духовному воспитанию, формированию творческого потенциала, теоретического мышления обучающихся.
3. Разработана и обоснована гуманистическая концепция высшего художественно - педагогического образования в традиционном

т декоративно - прикладном искусстве как совокупность идей

реформирования художественного просвещения в общеобразовательной и обновления обучения в профессиональных учебных заведениях, а также определены пути реализации этой концепции.

1. Обновлено содержание образования в традиционном декоративно - прикладном искусстве, предложены более эффективные методы обучения по специальности «Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы» по специализациям «Художественная вышивка», «Художественная роспись ткани», «Ювелирное искусство», разработаны новые экспериментальные учебные планы и учебные программы по

0 рисунку, живописи, мастерству, народным художественным промыслам,

цветоведению, русской литературе, материаловедению и специальной технологии, устному народному творчеству и некоторым другим, направленные на сохранение традиционной прикладной культуры и её гражданское восприятие и на этой основе показаны изменения существующей практики образования в народном декоративно - прикладном искусстве.

1. Разработана структура непрерывной подготовки мастера - художника и художника - педагога по специальности «Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы».
2. Определена взаимосвязь профессионального образования (начального, среднего и высшего) в области народных художественных промыслов с дошкольным, школьным, дополнительным образованием через преподавателя - носителя традиционного декоративно - прикладного искусства.
3. Обоснована стратегия и структура художественно - творческих занятий народным декоративно - прикладным искусством именно как искусством, заключающихся в органичном сочетании творческих форм обучения, эмоционально - ценностных ориентаций личности в процессе эстетически нравственного постижения традиционного

- искусства на основе созидательной деятельности обучающихся.

Теоретическая значимость исследования:

* Изучены и введены в научный оборот прежде недостаточно известные факты истории и современного образования в народном прикладном искусстве.
* Определено соотношение (взаимосвязь) учебной и художественной деятельности в обучении и воспитании в области традиционного декоративно - прикладного искусства.
* Раскрыта структура образования в народном декоративно -

прикладном искусстве, дана его предметная и типологическая характеристика по видам, уровням, специфике передачи знаний и формирования умений.

Практическая значимость результатов исследования заключается в следующем:

1. Разработана модель (структура, учебный план, учебные программы и т. д.) двухуровневого учебного заведения народного декоративно - прикладного искусства, реализованная в учебном процессе в

Московском государственном университете культуры и искусств и Московской Школы художественных ремесел - уникальном профессиональном учебном заведении народных художественных промыслов России.

1. Прикладные результаты исследования, связанные с обучением художественной вышивке, художественной росписи ткани, художественной росписи по металлу, ювелирному искусству могут быть использованы с целью профориентации, художественного воспитания, организации и проведения художественно - творческих уроков изобразительного искусства, художественного труда в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, системе дополнительного образования, в профессиональных учебных заведениях традиционного декоративно - прикладного искусства как по разработанным специализациям («Художественная вышивка», «Художественная роспись ткани», «Ювелирное искусство»), так по вновь создаваемым.
2. Разработана методическая документация (инструментарий), по двухуровневой профессиональной подготовке по специальности «Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы» (специализации «Художественная вышивка», «Художественная роспись ткани», «Художественная роспись по металлу», «Ювелирное искусство»).

На защиту выносятся:

* концепция обновления образования в системе народного декоративно - прикладного искусства;
* модель двухуровневого образовательного учреждения нового типа в области народных художественных промыслов;
* содержание, формы и методы дифференцированного формирования

интереса к народной прикладной культуре у дошкольников и школьников, профессиональной заинтересованности будущих

художников - мастеров, художников - педагогов традиционного декоративно - прикладного искусства;

■ принципы совершенствования профессионально - художественного и художественно - педагогического мастерства выпускников учебных заведений народных художественных промыслов, обусловленные особенностями личности специалиста и его подготовленностью.

Апробация результатов исследования. Ход и результаты исследования обсуждались и были одобрены на заседаниях Отделения образования и культуры Российской академии образования (1996, 1998 гг.), заседаниях Учёного совета Института художественного воспитания (ныне Институт художественного образования) РАО (1993 , 1995, 1997, 2000 годы). Более тридцати докладов представлено на конференциях и семинарах, в том числе «Прикладное искусство и образование в России и за рубежом» (Научно - практическая конференция «Русское прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития»), «Народное декоративное искусство и кич» (Семинар - совещение Мастерской Б.М.Неменского «Роль уроков изобразительного искусства в современной школе»), «Общие основы преподавания декоративных искусств» с проведением мастер - класса (Научно - практический семинар Мастерской Б.М.Неменского «Единство пластических искусств и проблемы интеграции в художественном образовании»), «Исторический аспект и современное состояние образования в области народной художественной культуры России» (Русско - немецкий форум Общества Карла Дюсберга в Зонненберге «Будущее работы - будущее образования»), «Традиционная культура и образование в XXI веке» (Российско - Германский симпозиум - 99 «Профессиональное образование на пороге XXI века») и другие.

Практическое внедрение. Теоретические и методические идеи и результаты исследования легли в основу учебных программ по таким предметам специального цикла, как мастерство, специальная композиция, материаловедение, спецтехнология, народные художественные промыслы, методика преподавания народного декоративно - прикладного искусства и другие. Действенной формой внедрения явились ежегодные научно - методические конференции «Традиционное декоративно - прикладное искусство и образование», проводимые в Московской школе художественных ремесел. Основным фактом внедрения является создание уникального профессионального учебного заведения нового типа - Московской школы художественных ремесел, где обучение ведётся по четырём специализациям русского прикладного искусства: художест­венной вышивке, художественной росписи ткани, ювелирному искусству, декоративной росписи по металлу. Под нашим научным руководством аспирантами Е.Б.Григоревской, Н.Р.Казанской, О.А.Комаровой, Ю.С.Салтановой, О.В.Федотовой, разработаны учебные программы и частные методики преподавания мастерства по художественной росписи ткани, живописи, цветоведению, специальной композиции для двухуровневой непрерывной профессиональной подготовки.

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, библиографии и приложений. Библиография содержит 311 источников.

Проведённое теоретическое и экспериментальное исследование позволило сделать следующие *выводы*:

1. Изучение и анализ исторического опыта обучения художественно промышленным видам труда позволил установить, что имевшие место формы образования, в том числе семейное

обучение, ученичество, профессиональные школы на протяжении многих лет по содержанию были адекватны поставленной цели - обучению техническим приёмам выполнения художественных изделий.

Проведённое исследование свидетельствует, что в России образование в народном прикладном искусстве сложилось в систему только в конце девятнадцатого - начале двадцатого века, когда были введены: организованное обучение в учебных мастерских и

профессиональных школах; учебные планы и учебные программы; специальные проіраммьі для подготовки учителей, включавшие педагогический аспект обучения по художественной вышивке, кружевоплетению, лаковой миниатюрной живописи и др. Обучение в это время сводилось не только к формированию умений и навыков конкретного исполнительского мастерства художественных изделий, что всё ещё оставалось главным, но стали изучаться предметы,

направленные на освоение грамотности и общее развитие (русский язык, литература, математика, история культуры России и т. д.), общехудожественную подготовку (рисунок, акварельное письмо, составление рисунков, т. е. примитивная композиция).

Анализ содержания образования советского периода до

пятидесятых годов показал его излишнюю идеологическую направленность. Содержание большинства учебных программ по

предметам, призванным обеспечивать художественно - творческое развитие, и фактическое содержание учебных занятий сводилось к

разработке агитационно - плакатной тематики, выполнению изделий с эмблематикой, отражавшей политические вехи и лозунги очередных пятилеток.

Образование в области традиционного декоративно - прикладного искусства шестидесятых - восьмидесятых годов характеризуется утвердившейся системой профессионально- технических школ (и только по отдельным направлениям - средних специальных учебных заведений), выпускники которых (мастера - исполнители) составляли основную часть работающих на предприятиях народных

художественных промыслов и одновременно преподавали в

профтехшколах, обучая учеников только высокопрофессиональному

мастерству: технологическим традиционным приёмам росписи,

вышивания, резьбы, кружевоплетения и т. д. Поэтому вплоть до девяностых годов образование в традиционном декоративно -

прикладном искусстве практически не опиралось на научно - педагогические основы обучения и воспитания.

1. Изучены и введены в научный оборот прежде недостаточно известные факты истории и современного состояния образования в народном декоративно - прикладном искусстве,

проработаны документы, регламентирующие и характеризующие нормативную базу деятельности образовательных учреждений в системе народного искусства, что существенно дополнило

фактологическую базу, как для данного конкретного исследования, так и перспективной научной деятельности не только в области образования в народном декоративно - прикладном искусстве, но и художественном образовании в целом.

З.В проанализированных научных педагогических и искусствоведческих исследованиях в народном декоративно - прикладном искусстве вместо глубокого анализа состояния и перспектив развития образования в народных художественных промыслах присутствует

апологетика сложившихся форм и методов работы на предприятиях, ученичества как основной формы образования в этой области.

Это подтверждает, что теория образования в традиционном декоративно - прикладном искусстве на сегодняшний день остаётся *не* разработанной: искусствоведы традиционного искусства не связывают свои рассуждения с педагогикой, а научно - педагогическая мысль далека от специфики традиционной прикладной культуры и требует детерминации образования в народных художественных промыслах с учётом ипостасей возникновения, взаимодействия и развития: традиционно - образовательного и художественно - традиционного специфичных пространств.

1. Современная практика образования всех уровней в народных художественных промыслах (дошкольного, школьного, дополнительного, начального, среднего и высшего профессионального образования), в отличие от других художественных направлений (музыки, станкового изобразительного искусства), также не отражает современных научно - педагогических достижений. Обучение по предметам, которые должны развивать художественно - творческое мышление (композиция, рисунок, живопись, лепка, мастерство и т.д.), сведено к освоению приёмов выполнения, в то время как оптимальным вариантом должно быть обучение на основе теории деятельности, развивающего обучения, которыми не владеют преподаватели специальных художественных дисциплин.
2. В настоящее время начальное и среднее профессиональное образование в традиционном декоративно - прикладном искусстве находятся в противоречии. Средние профессиональные учебные заведения, увеличив акцент на гуманитарные предметы - историю искусств, историю орнамента, историю декоративно - прикладного искусства и народных промыслов, не дают высокопрофессионального обучения мастерству в сравнении с начальным профессиональным образованием, где вдвое больше отведено часов на мастерство. Это

повлияло на востребованность специалистов (художников - мастеров) предприятиями народных художественных промыслов, где мастерство - основной фактор, а противоречие привело к созданию невостребованными специалистами мелких мастерских с низкопробной продукцией, что, в конечном счёте дискредитирует традиционное декоративно - прикладное искусство, а отсутствие высшего образования по большинству специализаций усугубило бесперспективность образования, и, как результат, в определённой степени

бесперспективность самих народных художественных промыслов.

б.Современное образование в области художественно­промышленных уникальных видов труда, а именно это является особенностью традиционного декоративно - прикладного искусства, чтобы иметь будущее, требует не только обновления содержания обучения и воспитания, но и коренного пересмотра отношения к традиционному декоративно - прикладному искусству России.

Сложившееся негативное отношение к народному декоративно - прикладному искусству не способно этого сделать, поскольку отсутствуют механизмы для преобразований на всех уровнях

образования в народном прикладном искусстве. А ведь именно

образование и воспитание, основанные на собственной национальной культуре, формируют национальное самосознание, чувство

патриотизма, уважение к культуре других народов, что важно для многонациональной России.

Это возможно только на основе целостной системы

обучения и *воспитания* человека, начиная с дошкольного возраста, основанной на теории деятельности и развивающего обучения,

единстве принципов обучения уникальным видам художественно - промышленного труда как традиционному прикладному искусству со своей спецификой и самоценностью, с учётом особенностей и взаимосвязи каждого уровня образования в логике вектора от абстрактного к конкретному при развитии теоретического уровня мышления: образование представлений о предмете - образование представлений об изображении этого предмета - материальное выполнение изобразительной задачи.

1. Методологическая идея рассмотрения традиционного декоративно - прикладного искусства как искусства и неотъемлемой части жизни человека, что отражено в разработанной нами концепции, позволяет создать для обучающегося условия, при которых он сам творит свой духовный мир, воспитывает в себе эмоциональное отношение к окружающему миру. Это будет возможным, если преподаватель будет являться носителем этой культуры.

Результаты исследования выявили необходимость подготовки преподавателей на основе единства следующих фундаментальных областей педагогического образования: социокультурной, психолого - педагогической, художественно - профессиональной по специализации, исследовательско - творческой. Эти требования идеальны для преподавателей всех уровней образования, что позволит изменить статус учителя как субъекта образования - от простого передатчика знаний в области традиционного декоративно - прикладного искусства к статусу носителя этой культуры в конкретном её проявлении, где преподаватель поставлен в условия вечного эксперимента: от самостоятельной разработки содержания *обучения и воспитания* через уникальные специализации народного прикладного искусства до применения на научной основе эффективных методов *развития творческого мышления* каждого обучающегося индивидуально.

1. Разработанная обновленная модель образования в области народных художественных промыслов доказала свою эффективность тем, что, наряду с диагностикой художественного развития через народное декоративно - прикладное искусство, имеет продуктивно - формирующее содержание профессионально - художественного и художественно - педагогического образования в области народных художественных промыслов, что позволяет проследить в динамике неразрывную взаимосвязь: *художник - учитель- ученик.* В этой взаимосвязи мышление обучающегося должно быть выведено на уровень философского рассмотрения проблем жизни и искусства в точках их соприкосновения, который учит вскрывать всеобщую суть явлений, позволяет видеть целое раньше его частей, рассматривать любые явления во внутренних противоречиях и всеобщих взаимосвязях. Это будет возможно, если:

* профессиональное образование художников, имеющее основополагающее значение в исследуемой области будет более интенсивным и результативным, а на всех его уровнях непременным атрибутом будет углублённая профессиональная ориентация, способствующая активизации профессионального самоопределения будущего художника традиционной прикладной культуры и его адаптации в изменяющемся социуме;
* художественно - педагогическое образование будет отражать

формирование будущих педагогов - художников как носителей

национального прикладного искусства и одновременно посредников между высокохудожественным произведением традиционного

декоративно - прикладного искусства, как высшей формы творческого художественного ручного труда, и учеником;

- предметные занятия по изобразительной деятельности на основе единства дидактических принципов и требований педагогики художественного образования при организации учебно - воспитательного процесса как процесса художественно - творческого будут превращены преподавателем в уроки искусства, в широкое проблемное поле высокохудожественной традиционной прикладной культуры.

1. По результатам опытной и экспериментальной работы обновлено содержание образования в исследуемой области, предложены более эффективные методы обучения по специализациям «Художественная вышивка», «Художественная роспись ткани», «Ювелирное искусство», разработаны новые учебные планы и учебные программы по рисунку, живописи, мастерству, народным художественным промыслам, обоснованы пути становления занятий в традиционном декоративно - прикладном искусстве и на этой основе показаны изменения существующей практики профессионального образования в традиционном декоративно - прикладном искусстве, которые заключаются в исключении начального профессионального образования и замене его средним профессиональным образованием с увеличением учебных часов на обучение мастерству. Это позволяет обучающимся получить одновременно профессионально - художественное и художественно - педагогическое образование, что при значительном сокращении (на три года) срока профессионального непрерывного обучения расширит сферу востребованности выпускников в качестве художников, экспертов народных художественных промыслов, преподавателей всех уровней.

Проведённое исследование, подтвердив исходную гипотезу, привело к развитию отдельных её элементов, позволило решить поставленные задачи. Вместе с тем, результаты исследования не исчерпывают всех аспектов рассматриваемой теории и практики образования в народном прикладном искусстве. В рамках одного исследования это рассмотреть невозможно. Результаты проведённых исследований и обоснованные положения практико - ориентированного характера позволили определить необходимость проведения комплексных исследований в области художественного образования в философском, социально - педагогическом, психолого - педагогическом, историческом и культурологическом аспектах.