

**Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал
ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (академия)**

Отчет обсужден и согласован
на заседании совета филиала,
протокол № 40
от «09» декабря 2019 года

Отчет

о состоянии научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы
за 2019 г

Ф.И.О. Ермакова М. В,

Должность: заместитель директора по научно-методической работе

Комплексная тема научных исследований: развитие академии «Высшая школа народных искусств» как фактор сохранения национальной традиционной культуры России.

Тема: «Теоретическая и методическая основа профессионального образования в области Федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали».

Научный консультант: Школяр Л.В., д.п.н., проф., академик РАО.

Объект: среднее профессиональное образование в области Федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали.

Цель: научное обоснование теоретической и методической основы профессионального образования в области Федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали.

Задачи:

1. Определить воспитательное воздействие традиционного прикладного искусства (Федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали) на общее развитие личности студента;
2. Раскрыть содержательные аспекты разработки учебно-методических комплектов в Федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали.
3. Разработать пути эстетического совершенствования студентов и старшеклассников школ региона.

4. Систематизировать материал о профессиональной подготовке в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали.
5. Определить пути совершенствования профессиональной подготовки в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали.

Ключевые слова: федоскинская лаковая миниатюрная живопись, художественная роспись по эмали, народные промыслы, принципы, методы.

Актуальность. Научная деятельность Федоскинского института - филиала Высшей школы народных искусств (академия) опирается на гуманитарные ценности современного пространства культуры, направлена на сохранение и развитие культурных традиций региона, на формирование национального самосознания обучающихся. В связи с этим к уровню профессиональной подготовки будущих художников лаковой миниатюрной живописи предъявляются высокие требования к уровню подготовки специалистов. В основе научной работы лежит анализ исторических художественных традиций и истории художественной деятельности в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали.

Исходя из современных требований, предъявляемых к системе среднего профессионального образования, подготовка квалифицированных специалистов в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали направлена на возрождение, сохранение и развитие федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали в современных социокультурных условиях. В обучении будущих специалистов в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали была реализована цель – формирование устойчивого интереса к творческой активности и самореализации в выбранной профессии. Среди основных видов деятельности будущего художника-миниатюриста приоритетную позицию занимает художественно-творческая деятельность. Она заключается в создании оригинальных произведений лаковой миниатюры – от разработки проектов и до воплощения их в материале из папье-маше.

I. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Обоснована система методологических подходов к обучению с учетом художественно-стилистических особенностей промысла.

Содержание обучения будущих художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали выстраивалось с учетом художественно-стилистических особенностей этих промыслов, и потребовало применение следующих подходов в обучении: культурологического, интегрированного и деятельностного.

Культурологический подход в обучении будущих художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали способствовал рассмотрению целей и содержания образования в контексте мировой культуры, формированию мировоззрения, развитию у обучающихся эмоционально-образного мышления и эстетического вкуса.

Интегрированный подход к обучению был направлен на развитие кругозора в профессиональной деятельности; на расширение диапазона профессиональных понятий, определил пути взаимодействия учебных дисциплин данных промыслов.

Интеграция, в процессе художественно-творческой деятельности обучающихся, обогатила и углубила познания и навыки, усвоенные на занятиях по профессиональным основополагающим дисциплинам, а также в ходе непосредственной работы над изделиями в материале.

Деятельностный подход помог организовать управление целенаправленной учебно-воспитательной деятельностью обучающего в общем контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, понимания смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления субъектности.

2. На основе регионально-исторического подхода выявлена сущность и специфика обучения народным промыслам региона.

В опоре на регионально-исторический подход выявлена сущность федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали – это глубокое познание истоков становления художественного промысла, знания техники исполнения и умение выполнения лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали. В целом это послужило созданию неповторимых, эксклюзивных изделий, выполненных обучающимися, и придало творческим работам особую ценность и уникальность. Опора на регионально-исторический подход в обучении способствовала сохранению и развитию традиций федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали. В художественно-творческой деятельности обучающихся это проявлялось в знании и соблюдении историко-региональных особенностей художественно-технологических процессов. Проникновение обучающихся в сущность

федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали осуществлялось через познание истоков становления федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали; изучение и овладение техникой выполнения этих промыслов.

В содержании обучения будущих художников большое значение придавалось разъяснению студентам понятия «художественная традиция». Реализация в практике образовательного процесса этого понятия осуществлялась через освоение обучающимися совокупности технологических приёмов как наиболее характерных и необходимых для сохранения и развития традиций в этих видах народного прикладного искусства. Процесс совершенствования этих приемов в художественно-творческой деятельности обучающихся был направлен на освоение мастерства в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали.

3. Проверена эффективность принципов организации образовательного процесса, способствующих освоению уникальных технологий традиционных художественных промыслов.

Образовательный процесс реализовался через комплекс дидактических принципов с учетом специфики профессионального обучения, содержания рабочих учебных программы: принцип фундаментальности образования и его профессиональной направленности, принцип синтеза научных знаний и преемственности многовекового опыта традиций лаковой миниатюры, принцип духовности, принцип интеграции, принцип систематичности и последовательности, принцип сознательности и активности.

Принцип фундаментальности образования и его профессиональной направленности продиктован особенностью обучения будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки с опорой на научные знания в области холуйского искусства. Тенденция к фундаментализации образования позволила совершенствовать систему профессиональной подготовки художников в данной области. Профессиональная направленность реализуется через формирование мастерства специалиста в соответствии с требованиями государственного стандарта среднего профессионального образования в области культуры и искусства с квалификацией «художник народных художественных промыслов».

Принцип синтеза научных знаний и многовекового опыта традиций холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки позволяет выстраивать процесс образования будущих художников холуйской и вышивки в единстве научно обоснованных закономерностей выполнения

художественной деятельности (рисунок, цветовая гармония, ритмическая цельность в построении композиций на изделиях из папье-маше и др.), с одной стороны, и опыта традиций мастеров народных промыслов, передающихся из поколения в поколение. В образовательном процессе этот принцип реализуется через содержание учебных дисциплин гуманитарного, социально-экономического и профессионального циклов. Соединение теоретических знаний и многовекового опыта холуйского искусства, являющегося фундаментальной основой в обучении будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки, обеспечивает целостное формирование профессиональных качеств и компетенций, решая художественные задачи освоение окружающего мира через глубинное проникновение в природу данного искусства.

Принцип духовности реализует эстетическо-нравственную направленность в образовательном процессе, так как духовность – это качественная характеристика сознания и самосознания будущих специалистов в области традиционного декоративного искусства; отражает целостность и гармонию в процессах восприятия, и способность личности гармонизировать свои отношения с окружающим миром.

С учётом **принципа интеграции** раскрывается взаимосвязь проектирования с учебными дисциплинами: «Основы композиции», «Исполнительское мастерство», «Совершенствование мастерства». Здесь интеграция подразумевает применение в процессе художественно-творческой деятельности знаний, усвоенных на данных дисциплинах, и дальнейшее углубление познаний и навыков в работе над изделием из папье-маше.

Принцип системности и последовательности обусловлен единством эстетического познания художественно-творческой практики, связанного с различными выразительными средствами, материалами и приёмами осмысления действительности. Обучение проектированию студентов в области холуйской лаковой миниатюрной живописи направлено на освоение последовательной и систематизированной художественно-технологической деятельности через формирование знаний, специальных умений и навыков. Этот принцип объясняет логику составления учебного плана и учебных программ в образовательном процессе филиала. Учебные дисциплины располагаются в плане и программах в последовательности, обусловленной логикой их изучения.

Принцип сознательности и активности помогает организовать в единое целое учебную деятельность обучающихся на занятиях и в самостоятельной художественно-творческой деятельности; выстроить

преимущество новых и приобретенных ранее знаний, и опытов художественно-творческой деятельности. Результатом является переход от вариации композиции к импровизации (увеличение или уменьшение работы, изменение формы композиции с добавлением необходимых элементов).

4. Выявлены условия обучения будущих художников профессиональному мастерству в области холуйского искусства.

Реализация вышеуказанных задач, подходов и принципов обучения будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки осуществлялась в специально созданных условиях образовательного процесса:

- создание художественно-творческого пространства для обучения будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки, в котором методически верно и последовательно прививаются навыки и умения по изучению и анализу современных тенденций и наследия прошлого, с погружением в их сущность, и в совместной деятельности преподавателя и обучающихся по освоению мастерства профессиональной деятельности в области холуйского искусства;
- реализация интеграции общеобразовательных учебных дисциплин (исполнительское мастерство, проектирование, рисунок, живопись) для освоения компетенциями в области холуйского искусства;
- выделение проектной деятельности в качестве фактора, объединяющего все профессионально важные виды деятельности в подготовке будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки: образовательная, учебно-исследовательская, художественно-творческая, педагогическая, экспозиционно-выставочная и др. Проектная деятельность позволила будущим художникам выступать в качестве исследователей традиций народных помыслов региона и мастерства профессионалов; расширять научные представления, осознать место и роль курса «Проектирование» среди других учебных дисциплин и для совершенствования в избранной профессии; выявлять наиболее эффективные направления использования материалов в изделиях холуйских лаков; определять художественно-эстетические особенности произведений холуйской миниатюрной живописи; осваивать богатство историко-культурного наследия региона. В процессе обучения проектированию формируется творческая активность при создании уникальных произведений холуйской миниатюрной живописи посредством собственного художественного видения формы изделия из

папье-маше, композиционного и колористического решения задуманной темы, оформление живописи орнаментом;

- внедрение в практику образовательного процесса учебно-методического и дидактического сопровождения, обеспечивающего непрерывность и последовательность процесса обучения будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки; создание и систематизация дидактических материалов. Для этого разработан учебно-методический комплекс (УМК), который включает: 1) учебное пособие «Проектирование» для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», вид – «Лаковая миниатюрная живопись»; 2) рабочая программа учебной дисциплины «Проектирование»; 3) методические рекомендации к выполнению практических работ по дисциплине «Проектирование»; 4) художественно-методические материалы;
- разработка системы мер для углубления мотивации обучающихся к художественно-творческой деятельности к рассматриваемым видам искусства: способы для активизация творческой деятельности в обучении, мобилизующей мыслительно-творческую и поисково-интеллектуальную деятельности; развитие продуктивного мышления в творческом освоении специфических средств и приемов развития навыков художественно-творческой работы; погружение в регионально-историческую культуру этих народных промыслов; воспитание верности духовным истокам холуйских лаков и художественной вышивки.

5. Апробирован комплекс компонентов художественно-творческой деятельности, способствующий созданию обучающимися художественных произведений холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки.

Комплекс представлен следующими компонентами художественно-творческой деятельности обучающихся по проектированию и созданию художественных произведений холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки: целевой, мотивационный, содержательный, деятельностный, результативный.

Целевой компонент включает в себя цель обучения студентов проектированию. Этот компонент направлен на развитие у студентов способности к созданию высокохудожественных произведений в области холуйских лаков.

Мотивационный компонент включает в себя потребности, мотивы желания, интересы, то есть всё то, что вводит будущего художника-миниатюриста в активный процесс обучения на всех этапах учебной деятельности. Познавательный интерес к учебной дисциплине «Проектирование» является основой этого компонента. Стремление студента самостоятельно расширить свои знания и решить проблемные задачи – проявление познавательного интереса, который порождает активность личности. Повышение активности углубляет познавательный интерес.

Содержательный компонент представляет собой систему знаний, законов, правил и опыт проектирования. Эти знания и опыт дают возможность студенту организовать свою проектную и художественно-творческую деятельность.

Деятельностный компонент отражает применение знаний на практике. Например, овладев навыками написания элементов орнамента, студент реализует свои творческие способности в оформлении изделия из папье-маше оригинальным орнаментальным узором. При этом, умения и навыки развиваются в неразрывном единстве. Человек, который обладает умением, очень легко овладевает новыми навыками. К результатам деятельностного компонента относятся как сам процесс художественно-творческого проектирования, так и выполненная художественно-творческая работа.

Результативный компонент является важным стимулом в развитии творческой активности будущих художников лаковой миниатюры, так как происходит самоанализ своей творческой работы и сравнение её с результатами творческой деятельности других студентов.

Выводы. Решение выше перечисленных задач позволило повысить эффективность образовательного процесса на основе: 1) духовных истоков исторической культуры региона; 2) сохранения и развития традиций ведущих промыслов региона; 3) приоритета художественно-стилистических особенностей холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки; 4) расширения практики привлечения обучающихся к выполнению проектных и научно-исследовательских работ (участие в конференциях, проведение конкурсов, семинаров, мастер-классов); 5) освоения обучающимися уникальных технологических приемов художественных промыслов региона.

II. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

1. Анализ методического обеспечения учебного процесса. По результатам запланированы учебные пособия, методические пособия.

2. Представлены результаты фундаментальных исследований в научных статьях, монографиях, в журналах ВАК, Ринц, зарубежных изданиях художников, научно-практических конференциях регионального, международного уровня для студентов, аспирантов, научных сотрудников. **За 2019 г. создано более 9,5 п.л. научной и учебно-методической продукции, в том числе опубликовано 5,8 п.л., 6 научные статьи объемом более 2,8 п.л. (ВАК -2, Ринц -2.), 1 учебное пособие.**

3. Организована работа СНО выполнены мероприятия, связанные с участием студентов в подготовке к научной работе, подготовлены студенты к участию в научно-практических конференциях, выставках, семинарах. В рамках СНО студенты участвовали в экскурсиях, творческих мероприятиях.

5. Проведена и правка методического пособия, учебных пособий, материалов и статей.

6. Проведен анализ запланированных выходов РИСО, НИР, выявлены недоработки, намечены мероприятия по их устранению.

7. Подведены итоги и поставлены перспективные цели и задачи на следующий год.

Опубликованные статьи:

1. Салтанов М.А. «Интеграция традиционных и инновационных методов обучения в образовательной деятельности федоскинского филиала лаковой миниатюрной живописи». ISSN1997-4558 педагогика искусства <http://www.art-education.ru/electronic-journal> №3, 2019 (0,4 п.л.) http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/saltanov_50-55.pdf

2. Ермакова М.В. Особенности преподавания литературы студентам, обучающимся по направлению лаковая миниатюрная живопись. (0,3 п.л.) Традиционное прикладное искусство и образование. Сетевое научное издание http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-06.pdf

3. Салтанов М.А. Совершенствование методической базы процесса обучения федоскинской лаковой миниатюрной живописи в современных условиях. (0,7 п.л.) Журнал «Научное мнение»

4. Головченков О.В., Ермакова М.В., Мочалова М.Н., Салтанов М.А., Синицина Л.В. Народное искусство в процессе подготовки специалистов народных художественных промыслов Коллективная статья (0,5 п.л.) Народное творчество №1, 2019. – стр. 50-58 **опубликовано**

5. Мочалова М.Н. Этапы развития образования в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи: от семейной формы до профессионального образования. Статья XIII Международная научно-практическая конференция «Инновационная деятельность в образовании», г.

Пушкино 0,4Сборник международной научно-практической конференции «инновационная деятельность в образовании». – Пушкино, 2019 г.
опубликовано

6. Сеницына Л.В. Смоленский стекольный промысел. Статья IV Всероссийский конгресс фольклористов: Тула, 1-5 марта 2018г.: сборник научных статей в 3 т. Т. 2: Многообразие фольклорных традиций: история и современность. – М.: ГРДНТ имени В.Д. Поленова, 2019. – 416с.
опубликовано

Рукописи в РИСО

1. Салтанов М.А. Бутов А.Ю. Федоскинская лаковая миниатюра - старейший лаковый традиционный промысел России. (0,7 п.л.) Традиционное прикладное искусство и образование. Сетевое научное издание **Статья направлена в РИСО**

2. Сеницына Л.В. «Клинский промысел елочных игрушек» статья (0,7 п.л.) **рукопись в РИСО после рецензирования и доработки**

Доклад на форум «Традиционные художественные промыслы: наследие и ответственность молодежи»

1. Мочалова М. Н. Поэтапное обучение студентов исполнительскому мастерству в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи - филиале ФГБОУ ВО ВШНИ (академия). Статья на Международный форум «Традиционное прикладное искусство: наследие и ответственность молодежи», Санкт-Петербург 5-6 декабря 2019. (0,6 п.л.)

2. Ермакова М.В. «К вопросу о гуманитаризации образования в области традиционного прикладного искусства» Международный форум «Традиционное прикладное искусство: наследие и ответственность молодежи», Санкт-Петербург 5-6 декабря 2019 (0,3 п.л.)

Пособия

1. Мочалова М.Н. «Исполнительское мастерство в федоскинской лаковой миниатюрной живописи» Методическое пособие для преподавателей. – 3,2 п.л. **направлено в РИСО**

2. Салтанов М.А. «История федоскинской лаковой миниатюрной живописи». Учебное пособие. 1,4 п.л. **направлено в РИСО**

Опубликовано пособие Кабашовой Л. В.

1. Кабашова Л. В. Материаловедение в лаковой миниатюрной живописи Федоскино: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные

промыслы» по видам (лаковая миниатюрная живопись). – СПб.: ВШНИ, 2019. – 28 с.