

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ

В современном мире присутствуют явления далекого прошлого. Среди них необходимо выделить традиционное прикладное искусство. Оно является источником инноваций как в области культуры (искусства), так и образования. В статье объясняется необходимость включения знаний о традиционной культуре в содержание высшего образования.

There are the phenomena of long ago in the modern world. Among them it is necessary to select the traditional applied art. It is the source of innovations both in area of culture (arts) and educations. The necessity of including of knowledges about traditional culture in maintenance of higher education is explained in the article.

В современном социокультурном пространстве традиционное прикладное искусство сохраняет свое значение как самобытное явление, являющееся не только культурным феноменом, но и источником современных педагогических инноваций. Специфика традиционного прикладного искусства заключается в том, что оно ярко демонстрирует непреходящую роль художественного творчества в жизни человека, особую значимость ручного художественного труда. Традиционное искусство представляет собой единство материального производства и духовной жизни. Оно пребывает в непосредственной связи с природной средой и со всей социальной практикой народных масс, с их общественным и семейным бытом, с обычаями, со всем укладом жизни, и обладает такими важнейшими свойствами, как синкретизм, коллективность, традиционность, преемственность. Так общественному сознанию доставляется опыт обучения с явлениями искусства, извлекается из фондов народных художественных произведений необходимый духовный материал, обеспечивающий развитие человека, его духовных сил и способностей. Тем самым традиционное прикладное искусство способствует формированию творческого отношения к миру, поддержанию определенного уровня духовной активности и духовного богатства на основе опыта, приобретенного человечеством и собственным народом в ходе его истории, помогает самостоятельному развитию человека в системе культуры, его историческому, непрерывно совершаемому самообновлению. В данном виде искусства зародились многие виды человеческой деятельности: экономика, наука, реклама, дизайн, педагогика, др. Традиционное прикладное искусство относится к разряду неизменных обучечеловеческих ценностей. В нем соединены как духовное, так и материальное, как обучечеловеческое, так и национальное. Каждый народ не только хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не утратить национального лица и самобытности. Живучесть традиций и особенностей в той или иной культуре воспитания говорит о непреходящей нравственной ценности, необходимости сконцентрированного в этих традициях и особенностях народного опыта, который перспективен к использованию в современных социокультурных и экономических условиях. Таким образом, традиционное прикладное искусство и образование изначально оказались тесно связанными друг с другом.

В XXI в. образование выступает главным механизмом воспроизводства

общественного интеллекта. В связи с этим значительно обострился вопрос об организационных формах получения образования, о его содержании, методике и ее роли в педагогической практике. «Школа должна служить своему народу и государству и потому должна быть национальной и патриотической. ... Воспитание должно быть в духе той религии и государственных устоев, в которых живет та или другая народность. Воспитание должно соответствовать истории, характеру и особенностям данной народности», — писал известный русский педагог И.П. Корнилов [8, с. 21]. Воспитание в такой школе должны осуществлять педагоги, ревностно относящиеся к национальной истории, к отечественной культуре и собственным святыням. В ином случае эффективность национального образования будет сведена к нулю.

Для современных государств Евразии образование предстает важнейшим инструментом сохранения самобытного места в ряду ведущих стран мира. Изменение культурно-исторического пространства поставило перед системой образования евразийских государств новые задачи. Для каждого из них насущной является необходимость сформулировать национальную идею образования, создать модель формирования нравственной, интеллектуальной, ответственной личности в условиях новой страны.

При внимательном анализе современного культурного текста исследователи обнаруживают, что в современном мировом пространстве в последние годы реальностью стал возврат к исходным ценностям. Сегодня в искусстве и художественном образовании проявляется неосознанное возвращение мировой культуры к дорациональному, мифологическому сознанию, составляющему базу народного искусства. Т.А.Апинян подчеркивает: «Культура XXI в. будет основываться на символе, образе, о чем свидетельствует система коммуникаций и информации, мыслящая и говорящая знаками: от знаков на улицах и метро до компьютерного языка и визуальных картин, на которые приходится основная доля информации» [1, с. 68]. На важность приобщения индивида к народной культуре в процессе становления, формирования менталитета личности, через призму нравственных общечеловеческих критериев указывали А.Н.Афанасьев, В.И.Белов, Д.С.Лихачев, Т.М.Разина, В.М.Соловьев, К.Д.Ушинский, П.А.Флоренский и многие другие. Знакомство с народной культурой является наиболее простым и в то же время мощным средством духовного развития. Приобщение ребенка с раннего возраста к культуре своего народа способствует возрождению генетической и культурной памяти детей, развитию их духовного потенциала.

Современному обществу, государству, экономике, науке, технике, искусству требуется всесторонне образованный, гармонически развитый специалист, не просто умеющий грамотно выполнять определенные профессиональные функции, но думающий, видящий перспективу, творчески относящийся к своей трудовой деятельности. Роль искусства в формировании подобной личности трудно переоценить. Воздействуя на человека через эстетическую, познавательную, воспитательную функции, традиционное прикладное искусство обладает редкостной способностью влиять на духовный мир человека, делая его добрее, умнее и счастливее. Так осуществляется преемственность культурного опыта, его эволюция, реализуется единство индивидуального и общего развития. Традиционное прикладное искусство в значительной степени выполняет главную задачу образования и воспитания: «вложить» в личность в сжатом виде всю ту

культурную программу развития, которую человечество уже освоило, обеспечивая тем самым возможность движения вперед, опираясь на предшествующий опыт.

Мастера традиционного прикладного искусства, создавая предметный мир, окружающий человека, формируя пространственную среду его обитания, отражали в своих произведениях этический и эстетический национальный идеал, народную философию, народную педагогику. «Генеральной функцией» традиционного прикладного искусства выступает «воспроизводство человеческого в человеке», воссоздание связей личности с общенародным, общечеловеческим при сохранении национальной укорененности. Во многих публикациях встречается отношение к традиционному прикладному искусству, да и народной художественной культуре в целом, как к ушедшему прошлому. Ряд современных философов придерживается точки зрения, что специфические черты национальных культур в ходе формирования единой глобальной мировой культуры неизбежно утрачиваются и «можно сожалеть об утрате национальной специфики, но вряд ли целесообразно только ради сохранения ее отказываться от благ цивилизации» [7, с. 56]. Однако нельзя упускать из виду: традиционное прикладное искусство сохраняет для современной культуры, науки и образования непреходящую ценность как Древо жизни, как источник многих инновационных явлений и технологий, находящих применение в культуре, искусстве, социальной действительности, в том числе и в образовании.

Во второй половине XX века к разработке проблем этнопедагогики обратился Г.Н.Волков. Он определил ее как науку, изучающую особенности национального характера, сложившиеся под влиянием исторических условий, сохранившиеся благодаря национальной системе воспитания, и претерпевающую эволюцию вместе с условиями жизни и развитием педагогической культуры народа. «Этнопедагогика изучает процесс социального взаимодействия и общественно-народного воздействия, в ходе которого воспитывается, развивается личность, усваивающая социальные нормы, ценности, опыт, собирает и систематизирует народные знания о воспитании и обучении детей, народную мудрость, отраженную в религиозных учениях, сказках, сказаниях, былинах, притчах, песнях, загадках, пословицах, играх, игрушках и прочем, в семейном и общинном укладе жизни, быте, традициях, а также философско-этические, собственно педагогические мысли и воззрения, то есть весь педагогический потенциал, совокупный опыт историко-культурного формирования личности» [4, с. 5].

Этнопедагогика содержит в себе потенции интегративной образовательной системы: целостное восприятие мира, неразрывность теории и практики, сочетание научных знаний и практических умений и навыков; высокий нравственный императив. Особая роль в народной педагогике принадлежит личности Учителя. Модернизация системы образования — формирование мирового научно-образовательного пространства при условии сохранения национальных образовательных традиций — предполагает и соответствующую ориентацию на педагога будущего. Преподаватель должен быть значим как личность, как представитель народа, как носитель исторического знания и этнокультуры, одновременно являясь выразителем своего времени. Одним из центральных компонентов профессиональной культуры такого педагога должна стать его этнопедагогическая компетентность, ибо все более возрастает значимость для поликультурного общества этнонациональной составляющей личности, проблем ее

этнической и гражданской идентичности, культуры межнациональных и межконфессиональных отношений. Задачи национального образования могут решаться обязательно при наличии соответствующим образом подготовленного педагогического персонала. Подрастающий человек воспитывается только личностью учителя, и никакие учебники, да и дистанционное обучение не могут его заменить. А.С.Макаренко считал, что «мастерство воспитателя не является каким-то особым искусством..., но это специальность, которой надо учить, как надо учить врача его мастерству, как надо учить музыканта» [9, с. 260].

Традиционное прикладное искусство дает возможность воспользоваться многими своими достижениями для формирования того, что в современном мире носит название «инновация». В полиэтническом мире педагогика может эффективно функционировать преимущественно в качестве этнопедагогики, по сути своей являющейся, с одной стороны, педагогикой национального возрождения, с другой, — педагогикой гармонизации межнациональных отношений. Этнопедагогическая деятельность по своему характеру, используемым средствам оказывается во многом близка деятельности художественно-творческой, образно-созидательной. Г.Д.Гачев особо обратил внимание на то, что этнопедагогическое воздействие лишь в том случае будет эффективным, если не ограничиваться воздействием на уровне разума, логики, но активно использовать образную сторону мировосприятия [6, с. 69]. Фольклор как сфера художественного творчества развивает именно образную сторону мышления личности. Он относится к числу наиболее эффективных средств традиционной народной педагогики. В подобных формах профессионального обучения достигается главная цель педагогики — воспитание человека, личности, Творца. Воспитать человека, подчеркивал А.С.Макаренко, значит воспитать перспективные пути его развития, способность жить не только сегодняшним днем, но и уметь находить завтрашнюю радость. А ведь современным экономике, науке, культуре нужны специалисты, не только имеющие «диплом государственного образца», но владеющие знаниями, практическими навыками, умениями грамотно ориентироваться в окружающей действительности, опирающимися на исторический опыт своих предков. Е.Ф. Д.С.Лихачев выделял в качестве особо значимой характеристики человеческой личности ее «нравственную оседлость», понимая под этим знания культуры своего народа, любовь к своей Отчизне, национальную укорененность.

Синкретизм народной культуры может стать основой универсальности содержания образования и междисциплинарного подхода в научно-исследовательской деятельности. В педагогической, философской, культурологической, иной научной литературе постоянно звучит слово «целостность» как главная тенденция формирования современного культурного текста не только в Евразии, но и во всем мире. Синкретизм народного искусства образует фундамент этой целостности (интеграции) и может применяться в образовательной деятельности педагогических работников всех ступеней системы непрерывного профессионального образования, он является предпосылкой для разработки теоретических основ интегрированного подхода как основы подготовки современных специалистов. Педагогическая интеграция выражается расширением функции образования (интегративная функция); инновационным обучением (интегрированное обучение); модернизацией образования (интегрированные технологии), результатом образования (целостная личность). Применение

синкретизма традиционного прикладного искусства позволяет осуществлять воспитание субъекта этноса как целостной биосоциальной системы.

Традиционность прикладного искусства и присущая ему преемственность позволяют будущему специалисту найти свое место в современном социуме, приобрести умение пластично вписываться в инновационную экономику, культуру, образование. Особо в этом следует выделить знания родного языка и умение им оперировать. К.Д.Ушинский считал родной язык «удивительным педагогом», подчеркивая, что язык «является величайшим народным наставником, учившим народ тогда, когда не было еще ни книг, ни школ, и продолжающим учить его до конца народной истории... Но этот удивительный педагог — родной язык — не только учит многому, но и учит удивительно легко, по какому-то недостижимо облегчающему методу...» [12, с. 558-559].

Коллективность традиционного прикладного искусства дает возможность человеку приобрести не только духовную обуюность (на уровне как этническом, так и общечеловеческом), но и то, что сейчас определяют как умение «работать в команде», корпоративность. Коллективность народного художественного труда определяется не совместными формами работы, принятыми в домашнем ремесле или в промысле, и не другими подобными, относительно внешними факторами, а особой формой его создания и потребления, в которой творец и потребитель оказываются, с точки зрения доли их творческого участия в процессе, практически равноценными. Этническая картина мира отражает представления народа об окружающем мире, включает в себя духовные, материальные, художественные, социальные аспекты, находящие отражение в народном искусстве. Основным объектом этнической картины мира, ее точкой измерения, является человек, предметом выступают представления человека, его знания, творчество, деятельность.

Традиционное прикладное искусство содержит в себе потенцию сохранить в человеке уважительное отношение к труду как высшему предназначению человека. Для современной науки чрезвычайно важно то, что в народной педагогике «принцип детской самостоятельности ... осуществлен едва ли не в максимальной мере» [3, с. 13]. Такая особенность данного вида искусства тесно связана и с личностно-ориентированным обучением. Народная педагогика отражает народную мудрость о воспитании. Целью народного воспитания выступает идеальная совершенная личность, нравственность которой у всех народов тесно связана с умением человека преодолевать трудности, выполнять определенные обязанности, проявлять волевые черты характера (упорство, терпеливость, настойчивость, трудолюбие). Народный идеал человека, в связи с особенностями традиционного прикладного искусства, как правило, связан с такими чертами личности, как ответственность, терпеливость, человечность, добросовестное отношение к труду, самостоятельность, ум, здоровье, любовь к Родине и др. Г.Н.Волков называет его «народным идеалом совершенного человека».

Следует выделить и такую важную составляющую народной педагогики, как бережное отношение к природе и разумное использование ее средств. «Природа как бы окружила внешней оболочкой высшие задатки человека. Если ты разобьешь эту оболочку, прежде чем она раскроется сама, то ты раскроешь незрелую жемчужину и уничтожишь то сокровище жизни, которое ты должен был сохранить своему ребенку...», — замечал И.Г.Песталоцци [11, с. 93]. Отсюда

может исходить и такая характеристика профессиональной деятельности современных педагогов, как природосообразность, т.е. соответствие не только природе ребенка, но и природе этноса. Народ не может изменить законы природы, и, поселившись в определенных природных условиях, он приспособлялся к ним, в результате чего создавалась культура, идеально подходящая к данной природной среде. Традиционное прикладное искусство связано с природой, с ее постоянством и цикличностью. Национальная природа есть не просто географическая или экологическая среда обитания или сырьё и материал для труда, но, по определению Г.Д.Гачева, «Природина народу, «скрижали завета», определенные письмена, которые Народ ... рассчитывает в ходе истории, создавая культуру — как плод Труда, в котором реализуется деятельная любовь между народом и природой» [5, с. 7].

Необходимым представляется привлечь внимание к оптимизму, жизнерадостности произведений традиционного прикладного искусства. Их формы, колористика, тематика, комплектность способствуют формированию человекообразной предметной и духовной среды обитания, благодаря чему складывается психически и физически здоровый человек. Особо следует упомянуть и технические приемы исполнения изделий прикладного искусства, включающих развитие мелкой моторики пальцев рук. Забота о собственном здоровье, здоровье родных, близких, детей являет собой один из основных принципов традиционного прикладного искусства. С этим связана технология биоадекватного преподавания как здоровьесберегающий метод, который способствует активизации всех потенциальных возможностей личности, относится к поисково-технологической модели инноваций (учитывает рациональную и эмоциональную стороны познания), ориентирован на развитие целостного мышления, на формирование умения мыслить образами, при использовании которого подключаются все каналы восприятия информации, что делает процесс преподавания результативным [10, с. 68].

В образовательной практике, основанной на применении принципов этнопедагогики, учитель и ученик выступают равноправными акторами процесса обучения и воспитания. Студент становится объектом и субъектом учебно-познавательной и обучающей деятельности, образуя вторую сторону образовательного процесса. При этом частично решается и проблема семейного воспитания. Атмосфера традиционного прикладного искусства, естественно, содержит доброжелательность, понимание, внимание к личности обучаемого, уважение к старшим, желание принять от них исторический опыт народа. Ее следует насытить, напитать стремлением к поиску, желанием искать, находить, пробовать, творить, идти всё дальше и дальше по пути познания. В такой среде старшее поколение должно обладать универсальными знаниями в области традиционного прикладного искусства, быть носителем национальной культуры, точно знать, как и что именно передавать своим ученикам. Поэтому преподаватели высшей школы должны обладать профессиональной компетентностью в сфере традиционного прикладного искусства, неизменно соединять в своей деятельности науку и практику, историю и современность, широкий общекультурный кругозор и углубленное владение предметом преподавания.

А.В.Бакушинский в свое время писал: «Дети как драгоценный материал для формовки будущих носителей новой, возможно, более удачной и целостной культуры, являются предметом нашей исключительной заботы. Поиски условий

нормального развития и связанных с ним нормальных способов воспитания — первоочередная (и очень сложная) задача современной педагогики. Всякая грубая неправильность в детском развитии, всякая грубая ошибка в искусственном стимулировании его направления сулит неисчислимы бедствия надломленной душе современного человечества и ее культурному облику» [2, с. 8]. Помочь в такой заботе, избежать «неправильностей» и ошибок как раз и способно традиционное прикладное искусство.

Литература:

1. *Апинян Т.А.* Мифология: теория и событие: Учебник. /Т.А.Апинян. — СПб.: изд-во СПбГУ, 2005. — 281 с.
2. *Бакушинский А.В.* Художественное творчество и воспитание /А.В.Бакушинский. -М., Книгоиздательство Союза Работников Просвещения «Культура и просвещение», 1922. -66, [1] с.
3. *Виноградов Г.С.* Народная педагогика. /Г.С.Виноградов. - Иркутск: издание Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества, 1926. - 30 с.
4. *Волков Г.Н.* Этнопедагогика: Учебник / Г.Н.Волков. -М.: Academia, 2000. — 175 с.
5. *Гачев Г.Д.* Наука и национальные культуры (гуманитарный комментарий к естествознанию). / Г.Д.Гачев. — Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1992. — 318 с.
6. *Гачев Г.Д.* Национальные образы мира. Соседи России. Польша, Литва, Эстония. /Г.Д.Гачев. -М.: Прогресс-Традиция, 2003. — 384 с. с илл.
7. *Кармин А.С.* Философия культуры в информационном обществе: проблемы и перспективы / А.С. Кармин. // Вопросы философии. — 2006. — № 2. — С. 52-59.
8. *Корнилов И.П.* Задачи русского просвещения в его прошлом и настоящем. / Сб. ст. И.П.Корнилова. — СПб.: Тип. А.П.Лопухина, 1902. — 444 с.
9. *Макаренко А.С.* О моем опыте. / А.С.Макаренко. Педагогические сочинения. В 8-и т. — Т. 4. — М.: Педагогика, 1984.
10. *Марковская Е.А.* Биоадекватная технология преподавания как инновационная технология развития целостного мышления учащихся / Е.А.Марковская // Современные технологии высшего образования. /Материалы круглого стола 19 мая 2010 года. — СПб.: МИЭП, 2010. — 158 с.
11. *Песталоцци И.Г.* Избр. пед. произв., в 3-х тт. Под ред. М.Ф. Шабаровой. / И.Г. Песталоцци — Т. 1. -М.: Просвещение, 1961. — 720 с.
12. *Ушинский К.Д.* Родное слово. — Собрание сочинений. /Ред.колл. А.М.Еголин (гл. ред.), Е.Н.Медынский, В.Я.Струминский. /К.Д.Ушинский. — Т. 2. -М.-Л.: изд-во Акад. педаг. наук РСФСР, 1948. — 1948. — 655 с.