

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по образованию
Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования
СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры»

Ресурсный центр подготовки специалистов
по инновационной образовательной программе
*«Разработка и внедрение модели учреждения среднего профессионального образования как
центра непрерывного основного и дополнительного профессионального образования,
дополнительного образования детей и взрослых (в области декоративно-прикладного
искусства)»*

**Сохранение традиций народного творчества и городских ремесел
как принцип обучения и воспитания будущих рабочих и
специалистов**

Сборник материалов городской научно-практической
педагогической конференции 10 декабря 2018 года

Санкт-Петербург, 2019

Редакционная коллегия:

В.Д. Гатальский, доктор педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ;
директор СПб ГБ ПОУ «РКТК»;

Э.Е. Фейгина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального образования СПб АППО;

Е.Ю. Лабренцева, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ, заведующая ресурсным центром подготовки специалистов СПб ГБ ПОУ «РКТК».

Ответственный редактор – Ю.А. Иващенко, кандидат философских наук, методист СПб ГБ ПОУ «РКТК».

Содержание

Введение		6
Секция 1. Сохранение традиций народного творчества и городских ремесел как принцип обучения и воспитания будущих рабочих и специалистов в области декоративно-прикладного искусства		8
СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ГОРОДСКИХ РЕМЕСЕЛ КАК ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ		8
<i>Воронцова В.П.</i>	Сохранение и развитие петербургской лаковой миниатюрной живописи в Российском колледже традиционной культуры	8
<i>Будилов А.Ю.</i>	Подготовка специалистов по художественному металлу в СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры»	10
<i>Иосифова А.В.</i>	Сохранение традиций народного творчества и ремесел России лицами с ОВЗ и инвалидностью (из опыта работы СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», профессия 54.01.10 «Художник росписи по дереву»)	14
<i>Сонина О.Э.</i>	Традиции и современная практика преподавания формальной композиции на специальности «Дизайн» (в культуре и искусстве)	18
<i>Гришутина Н.В.</i>	Концепция развития традиций художественных промыслов в обучении и воспитании будущих рабочих по профессии 54.01.17 «Реставратор строительный»	21
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ		23
<i>Волощук И.П., Волощук К.Д.</i>	Опыт актуализации и реализации заданий по дизайн-проектированию в ходе производственной практики по специальностям 54.02.01 «Дизайн» в культуре и искусстве и 54.02.01 «Дизайн» в промышленности	23
<i>Норман С.Ю., Бравичева Н.И.</i>	Методика обучения окрашиванию ткани натуральными красителями при освоении профессии 54.01.05 «Изготовитель художественных изделий из ткани с художественной росписью»	27
<i>Долгих С.Р.</i>	Промежуточная аттестация в форме просмотра работ по МДК 01.01 «Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)» для студентов, обучающихся по специальности 54.02.01 «Дизайн по отраслям»	29
<i>Бокшицкая Е.Н.</i>	Межпредметные связи дисциплин «Цветоведение» и «Живопись» на примере практической работы «Натюрморт в монохромной технике»	31
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И ТРАДИЦИЙ ГОРОДСКОГО РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ		34
<i>Борисов Р.В.</i>	Комплексный подход к изучению традиций создания фрески и	34

	реставрации монументальной живописи	
<i>Пантелеева М.А.</i>	Сохранение и развитие традиций петербургского фарфора при подготовке специалистов по виду декоративно-прикладного искусства – художественная керамика	36
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ИЗУЧЕНИИ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ГОРОДСКИХ РЕМЕСЕЛ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ		40
<i>Костина Ю.В.</i>	Использование Интернет-ресурсов при подготовке курсовых проектов и выпускных квалификационных работ по художественной росписи ткани	40
<i>Секция №2. Сохранение традиций народного творчества и городских ремесел как принцип обучения и воспитания будущих рабочих и специалистов в области парикмахерского искусства, моделирования и изготовления швейных изделий</i>		42
СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ГОРОДСКИХ РЕМЕСЕЛ КАК ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ		42
<i>Беспалова Т.И., Кротова Н.П.</i>	Коллекция современных женских причесок, выполненных в технике бумажной пластики, на основе изучения и стилизации русских народных головных уборов	42
<i>Куракина М.А., Дивакова Е.А.</i>	Стилизация причесок в русском народном стиле при освоении профессии парикмахер	45
<i>Кирносенко А.Ю.</i>	Изучение народного костюма, как один из методов сохранения национальных культурных традиций	49
<i>Начинкова М.Д., Бородуля Н.И.</i>	Повышение мотивации для успешного освоения профессии на основе национальных культурных традиций	50
<i>Секция № 3. Сохранение традиций народного творчества и городских ремесел как принцип обучения и воспитания будущих рабочих и специалистов</i>		52
СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ГОРОДСКИХ РЕМЕСЕЛ КАК ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ		52
<i>Крамарева М.А.</i>	Организация творческой исследовательской деятельности студентов при подготовке к участию в студенческой конференции	52
<i>Кулешова В.А.</i>	Внеурочная предметная деятельность по литературе (литературно-музыкальная композиция) как средство формирования эстетической и речевой культуры учащихся	55
<i>Мишукова Е.Е.</i>	Формирование толерантности в процессе изучения истории и	57

	философии в СПб ГБ ПОУ «Санкт-Петербургское художественное училище имени Н.К. Рериха»	
<i>Зеленова Н.С., Вяткина А.А.</i>	Диалог культур на уроке английского языка	59
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В ИЗУЧЕНИИ И СОХРАНЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ		62
<i>Игнатенко Е.Е., Калмыкова А.Г.</i>	Значение художественно-творческой деятельности студентов педагогического колледжа в музее «Наследие» для развития духовно-нравственных качеств личности будущих педагогов	62
<i>Грабарь Г.Г.</i>	Сохранение традиций народного творчества и городских ремесел как принцип обучения и воспитания будущих рабочих и специалистов	65
<i>Румянцева Т.В., Гульченко Е.В.</i>	Реабилитация в процессе изучения традиций народного творчества и городских ремесел будущих работников декоративно-прикладного искусства и творческих профессий лиц с ОВЗ и инвалидностью	67
<i>Исаев И.Р.</i>	Развитие критического мышления студентов на занятиях истории и обществознания в Российском колледже традиционной культуры	70

Введение

Санкт-Петербург справедливо называют культурной столицей России – музеи, театры, дворцы, сохранившиеся и восстановленные дворцово-парковые ансамбли являются достоянием нашей страны и исключительными примерами виртуозного мастерства их создателей. Сохранение, реставрация, воссоздание высокохудожественного наследия российских мастеров, но также и создание новых современных образцов декоративно-прикладного искусства – одно из направлений в поддержании статуса Санкт-Петербурга как культурной столицы страны и реализации потенциала искусства как средства нравственного, духовного, профессионального развития.

В связи с этим особую роль играет профессиональное образование в сфере культуры и искусства вообще и в области декоративно-прикладного искусства и творческих профессий в частности. Профессиональное образование в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов решает важные задачи сохранения многовековых традиций народного искусства, что является необходимым условием нормального духовного развития общества.

Для Санкт-Петербурга задача сохранения и передачи новым поколениям традиций российского профессионального образования в сфере культуры и искусства является особенно актуальной.

Очевидно, что наш город не является родиной народных промыслов, но наш город – это город городского ремесла, истоки которого в народном творчестве. Народные художественные промыслы – путеводная нить, ведущая вглубь истории, неиссякаемый источник творчества, исторической памяти.

Сегодня в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга порядка двадцати образовательных учреждений ведут подготовку специалистов и рабочих по творческим профессиям, связанным с изобразительным и декоративно-прикладным искусством, конструированием и изготовлением одежды, парикмахерским искусством, а также специалистов в области подготовки педагогических кадров для системы дополнительного образования.

Каждое из этих образовательных учреждений по-своему решает вопросы сохранения и приумножения традиций народных промыслов и городских ремесел, но в каждом из них происходит обращение к этому источнику творческого вдохновения и духовно-нравственного развития на пути профессионального становления специалиста.

Педагоги этих образовательных учреждений поделились своим опытом работы, связанным с сохранением, приумножением, трансформацией и использованием традиций народного творчества при подготовке будущих рабочих и специалистов декоративно-прикладного искусства и творческих профессий в рамках городской научно-практической педагогической конференции «Сохранение традиций народного творчества и городских ремесел как принцип обучения и воспитания будущих рабочих и специалистов».

Конференция организована и проведена Ресурсным центром подготовки специалистов Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Российский колледж традиционной культуры» в рамках реализации инновационной образовательной программы «Разработка и внедрение модели учреждения среднего профессионального образования как центра непрерывного основного и дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых (в области декоративно-прикладного искусства)».

Сборник подготовлен на основе выступлений, представленных на конференции. Материал сборника систематизирован в соответствии с обсуждаемыми на конференции вопросами.

Секция № 1. Сохранение традиций народного творчества и городских ремесел как принцип обучения и воспитания будущих рабочих и специалистов в области декоративно-прикладного искусства:

- сохранение традиций народного творчества и городских ремесел как принцип

обучения и воспитания будущих рабочих и специалистов в области декоративно-прикладного искусства и творческих профессий;

- традиции и новации в реализации задания учебной и производственной практики студентов по специальности декоративно-прикладное искусство и творческих профессий;
- комплексный подход к изучению народных художественных промыслов и традиций городского ремесленничества в профессиональном образовании;
- Создание условий, необходимых для всестороннего развития и социализации духовно-нравственной, культурной личности на основе художественных ценностей и художественно-творческой деятельности;
- использование информационно-коммуникационных технологий и интернет-ресурсов в изучении традиций народного творчества и городских ремесел при подготовке и выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных работ.

Секция № 2. Сохранение традиций народного творчества и городских ремесел как принцип обучения и воспитания будущих рабочих и специалистов в области парикмахерского искусства, моделирования и изготовления швейных изделий:

- сохранение традиций народного творчества и городских ремесел как принцип обучения и воспитания будущих рабочих и специалистов в области декоративно-прикладного искусства и творческих профессий;
- традиции и новации в реализации задания учебной и производственной практики студентов по специальности декоративно-прикладное искусство и творческих профессий;
- использование информационно-коммуникационных технологий и Интернет-ресурсов в изучении традиций народного творчества и городских ремесел при подготовке и выполнению курсовых проектов и выпускных квалификационных работ.

Секция № 3. Сохранение традиций народного творчества и городских ремесел как принцип обучения и воспитания будущих рабочих и специалистов:

- сохранение традиций народного творчества и городских ремесел как принцип обучения и воспитания будущих рабочих и специалистов декоративно-прикладного искусства и творческих профессий;
- использование возможностей социальной среды в изучении и сохранении национальных культурных традиций;
- значение изучения национальных культурных традиций на уроках литературы, истории, философии и других дисциплин в нравственном воспитании студентов.

Представленные в сборнике материалы могут быть полезны педагогам, обращающимся в своей профессиональной деятельности, учебной или внеурочной работе к традициям народных промыслов, городских ремесел, народного творчества вообще как источнику духовно-нравственного и профессионального развития.

Ю.А. Иващенко

Секция 1. Сохранение традиций народного творчества и городских ремесел как принцип обучения и воспитания будущих рабочих и специалистов в области декоративно-прикладного искусства

*Воронцова Вера Павловна, преподаватель
СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры»*

Сохранение и развитие петербургской лаковой миниатюрной живописи в Российском колледже традиционной культуры

В Российском колледже традиционной культуры обучают студентов по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по виду: Лаковая миниатюрная живопись. Задача колледжа заключается в обучении специалистов по данной специальности с целью сохранения и развития петербургской лаковой миниатюры.

Лаковая миниатюрная живопись в Петербурге довольно традиционный вид искусства, т.к. история русских художественных лаков связана с Петровской эпохой, с периодом строительства Петербурга и его пригородов.

Известна многогранная деятельность приглашенного по указу Петра I искусного голландского специалиста лакирного дела Гендрика ван Брумкорста, который занимался обучением будущих мастеров лакирного дела. Он участвовал в создании дворцов, особняков, триумфальных арок, в росписи и золочении скульптур, реставрационных работах. Участвовал в работах как в Санкт-Петербурге, так и в пригородах – Стрельне, Рыбачьей слободе, Петергофе.

В России «лакирные мастера» начинали с декоративной росписи панно в качестве настенных украшений, переходя потом к лаковой росписи мебели, кабинетов, мелких бытовых вещей. Такого рода изделий до наших дней сохранилось крайне малое число.

В созданной позднее Петербургской Академии художеств были учреждены классы, где получали образование в области различных ремесел, в том числе по лакировальному делу.

О высоком искусстве русских мастеров второй половины XVIII века свидетельствует деятельность одного из талантливых последователей учителей «лакирного дела» первого поколения – Федора Власова. Это был незаурядный одаренный человек. Принимал участие во многих ответственных работах. Работал над убранством дворцовой церкви.

Лаковые изделия малых форм были востребованы, ценились, включались в приданное, были популярны. В течение всего XVIII века спрос на лаки увеличивался, в то же время лаковые изделия стали более доступными.

Мастера Санкт-Петербургской лаковой миниатюры, даже работая в академичной манере лаковой живописи, вносили в свои миниатюрные произведения новаторский дух, присущий лишь Петербургу в самой идее своего создания.

В первой половине XIX столетия в Петербурге на фабрике Мартина Боля изготавливались чудесные табакерки разных форм с золотыми и серебряными шарнирами и миниатюрной живописью, изделия из дерева, папье-маше, металла. В Петербурге в первой половине XIX века наибольшей известностью пользовались изделия Мартина Боля, Андрея Эка, К.Н. Тернберга. К сожалению, без наличия клейма на предметах только в редких случаях можно определить их принадлежность к той или иной фабрике.

Интерес к лакам не угасал на протяжении XIX века. Сведения о произведениях лаковой миниатюрной живописи в Санкт-Петербурге обрываются в конце XIX века.

В 1982 году по инициативе и под руководством председателя ассоциации «Народные художественные промыслы и ремесла Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Вадима Парфеньевича Савченко объединение «Творчество» приступило к возрождению забытого вида декоративного искусства – Петербургской лаковой миниатюрной живописи.

Для работы приглашаются художники, работающие в академическом стиле письма и художники, владеющие палехской школой письма. При объединении открывается школа-мастерская, где готовят художников-миниатюристов петербургской лаковой живописи.

В.П. Савченко, возрождая лаковое ремесло Санкт-Петербурга, вырабатывает собственный оригинальный стиль для изделий с лаковой миниатюрой. Шкатулки, плакетки и другие изделия изготавливали из ценных пород дерева, отличающихся прочностью и красотой текстуры древесины, поверхность крышки расписывается пейзажами северной столицы, историческими и жанровыми сценами, пишут портреты людей, оставивших свои имена в истории города и государства Российского.

В 1996 году объединение «Творчество» переименовывается в «Традиционный русский сувенир». В настоящее время наблюдается почти полный спад в производстве изделий с лаковой миниатюрной живописью этой фирмы.

В 1990-ые годы русские сувениры пользуются повышенной популярностью у иностранных туристов. Открывается большое количество мелких предприятий по производству изделий с сувенирной продукцией.

В 1990-91 годах начинает свою производственную деятельность художественная мастерская Петербургской лаковой миниатюры «Лакир» под руководством Песчанской Янины Григорьевны. Ассортимент изделий: футляры различных форм и размеров, а также пасхальные яйца с видами Петербурга, пейзажами, портретами, копиями картин художников. Миниатюрная живопись выполняется на папье-маше темперными красками.

В 2007 году художественная мастерская «Лакир» закрылась.

Российский колледж традиционной культуры с 1990-х годов занимается подготовкой специалистов по направлению лаковая миниатюрная живопись. Студенты колледжа изучают традиции лаковой миниатюры Санкт-Петербурга, а также создают творческие тематические проекты росписи изделий из папье-маше. Тематика творческих работ студентов в основном направлена на изображение видов Санкт-Петербурга, воспевание красоты города.

Для того, чтобы добиться успехов в сохранении и развитии петербургской лаковой миниатюры, в РКТК по ПМ 01. Творческая и исполнительская деятельность ввели задание не просто спроектировать роспись заданной формы изделия, а спроектировать саму форму с росписью в технике лаковой миниатюрной живописи; Тема 4.1. Проектирование росписи изделий декоративно-прикладного искусства (изделие сложной формы, комплекта изделий) в стиле петербургской лаковой миниатюрной живописи. Задание выполняется на четвертом курсе в седьмом семестре в качестве проектной деятельности, в восьмом семестре на практических занятиях данный проект выполняют в материале.

Данная тема позволяет осваивать ПК 1.4 Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-прикладного искусства. Студент в ходе освоения профессионального модуля получает практический опыт разработки формы изделия под лаковую миниатюрную живопись.

Выполнение задания по данной теме помогает решить несколько задач:

1. Привнесение новизны в область петербургской лаковой миниатюрной живописи (новые формы).

2. Творческий эксперимент, тренировочное упражнение перед выполнением дипломного проекта, что позволяет студентам при проектировании дипломных работ быть более убедительными в исполнении.

3. Раскрытие творческого потенциала студента как художника-автора.

Таким образом, реализуя проекты росписи изделий из папье-маше в стиле петербургской лаковой миниатюры, опираясь на творчество русских мастеров лакового искусства, Российский колледж традиционной культуры сохраняет традиции лаковой миниатюрной живописи Санкт-Петербурга, которая продолжает яркую жизнь, удивляя и восхищая мир своим творчеством.

Подготовка специалистов по художественному металлу в СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры»

Рассуждая о перспективах развития подготовки специалистов среднего звена в области художественного образования в современном образовательном поле Санкт-Петербурга на примере такого вида декоративно-прикладного искусства как художественный металл, прежде всего, задаешься вопросом об актуальности данного направления для нужд и интересов нашего города, его потенциальных работодателей и заказчиков.

Хорошо известно, что обеспечение учебного процесса по виду декоративно-прикладного искусства художественный металл является материалоемким и энергоемким, а, следовательно, требует немалого бюджетного финансирования. Поэтому обоснование необходимости сохранения и развития этого городского ремесла имеет важное значение. Государство должно быть уверено, что подготовка специалистов по виду художественный металл в СПО нужна городу и будет востребована на рынке труда Санкт-Петербурга. Таким образом, мы говорим об актуальности специальности художественный металл как части образовательного процесса СПО в Санкт-Петербурге.

Посмотрим теперь из чего складывается, по нашему мнению, актуальность направления интерьерного металла в СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры» (далее – РКТК). Подготовка специалистов данного направления осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (углубленная подготовка), утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1389 (далее ФГОС СПО).

Сама специфика архитектурной и исторической среды нашего города предоставляет большие возможности для художника по металлу в реставрации и создании новых архитектурных элементов городской среды. Традиционно чисто утилитарные металлические конструкции являются в нашем городе важным художественным и эстетический элементом фасадов зданий. Поколения архитекторов, кузнецов, литейщиков и жестянщиков трудились, упорно добиваясь органичного сочетания металлодекора с архитектурным объектом. Все это в итоге способствовало формированию неповторимого самобытного архитектурного облика Санкт-Петербурга (1).

Большие возможности для художника-прикладника предоставляются в работе с интерьерным металлом и малой пластикой, которая традиционно была представлена в мастерских городских ремесленников Санкт-Петербурга.

Область применения художественного металла не ограничивается только историческим центром Санкт-Петербурга и интерьерами городских квартир. Вокруг города существуют многочисленные пригороды с уникальными дворцовыми ансамблями, где постоянно проходят реставрационные работы. В пригородной зоне в радиусе 100 км от Санкт-Петербурга идет бурное коттеджное строительство. Строятся особняки и апартаменты, охотничьи и рыболовные загородные дома. Это строительство предполагает наличие многочисленных элементов архитектурного металла экстерьерного и интерьерного назначения. Наиболее распространенными и востребованными объектами интерьерного металла являются: каменный набор и каменная решетка, интерьерное панно, интерьерная декоративная структура, предметы освещения, такие как люстра, подсвечник, светильник, декоративное настенное панно в нише и многое другое? без чего современный интерьер загородного дома уже просто немислим.

Важной особенностью актуальности подготовки специалистов по виду художественный металл в рамках образовательных программ среднего профессионального образования является идея непрерывного художественного образования в системе Колледж – ВУЗ.

Не секрет, что в педагогическом и экспертном сообществе Петербурга идут непростые дебаты о перспективах развития высшего образования в России. По мнению многих экспертов,

вузовские программы бакалавриат (4 года) имеют малое количество учебных часов и как следствие выпускники слабо подготовлены в профессиональных вопросах. Особенно, если эти вопросы связаны с исполнительским мастерством. Четыре года бакалавриата не дадут зрелого специалиста (мастера), но четыре года образования в колледже по специальности художественный металл, плюс четыре года бакалавриата по той же специальности – это уже серьёзное образование. Такая подготовка позволяет повысить качество подготовки выпускника и качества образования в целом.

Таким образом, для экспертов и работодателей вопрос актуальности специальности художественный металл в СПО является очевидным делом. Вопрос заключается только в том, какое направление художественного металла выбирает конкретное учебное заведение.

Выясняется, что в таком огромном мегаполисе, как Санкт-Петербург, существуют только две образовательные структуры, готовящие специалистов по виду декоративно-прикладного искусства художественный металл – это СПб ГБ ПОУ «Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже» и РКТК. Поскольку ниша ювелирной пластики в СПО занята Лицеом, логично, что в РКТК подготовка специалистов направлена на обучение художников по созданию интерьерных произведений декоративно-прикладного искусства из художественного металла. Это направление полностью соответствует требованиям и содержанию указанного выше ФГОС СПО.

Какие же основные задачи ставил педагогический коллектив и администрация колледжа, открывая такое сложное направление, как металл в интерьере?

1. Обеспечение общей концепции направления интерьерного металла на основе ФГОС.
2. Создание планирующей, учебной и методической документации по обеспечению образовательного процесса по данной образовательной программе.
3. Создание материально-технической базы для реализации данной образовательной программы.
4. Обеспечение преемственности образовательного процесса от курса к курсу; создание выставочного и методического фонда по профессиональным модулям ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность, ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность (далее – ПМ.01, ПМ.02).
5. Участие в городских, региональных и международных выставках учебных и творческих объединений и структур по профилю специальности.
6. Подготовка специалистов к защите курсовых проектов на высоком уровне, с привлечением экспертов в области художественной обработки металла и работодателей.
7. Организация профессионально-ориентационных мероприятий по направлению, с привлечением талантливых детей из детских художественных школ и творческих центров, средних общеобразовательных школ, имеющих студии и кружки по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству.
8. Подбор профессиональных педагогических кадров, имеющих опыт работы по направлению художественной обработки металла и ориентированных на получение практического результата.

Все сформулированные задачи могут работать только в рамках стройной педагогической авторской концепции, которая раскрывает все основные этапы обучения студента интерьерному металлу.

Здесь хочется дать некоторые разъяснения, как автор статьи видит эту авторскую концепцию и в чем состоит на современном этапе сложность подготовки художников по металлу в СПО. Не секрет, что после целого ряда реформ в области среднего и особенно высшего образования у большого числа преподавателей и экспертов в области образования сложилось негативное отношение к Болонскому процессу, в основе которого лежит узкая специализация студента по направлению деятельности.

Все больше голосов выступают за разумное возвращение к советской системе обучения, где комплексно решались различные аспекты художественного образования, более широко рассматривалась область применения специалиста (выпускника).

Такой подход проявился на фоне экономической и политической ситуации, сложившейся в современной России, где на место работодателей и заказчиков, представленных государством, пришел малый и средний бизнес в виде магазинов авторского подарка, интерьерных бюро, частных ювелирных фирм. Достаточно широкий спектр возможных работодателей диктует более сложные, разнообразные и профессиональные требования к выпускникам колледжа, где постановка задачи – быть только хорошим исполнителем чужих проектов – уже недостаточна.

Специалист в полной мере должен обладать теми профессиональными компетенциями (далее – ПК), которые конкретно прописаны в стандарте. Наиболее важными из них на наш взгляд являются ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 1.7:

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.

ПК 1.3. Сбирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-прикладного искусства (по видам).

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Если более конкретно попытаться сформулировать то, что требует от нашего выпускника современный рынок труда, то звучит это так: **обеспечить выполнение частного или государственного заказа различной степени сложности в области интерьерного металла**. Выпускник колледжа должен уметь решить проблему заказа от переговорного процесса с заказчиком, работодателем или клиентом, к авторскому эскизу и проекту и полному выполнению заказа в материале.

Для выполнения такой последовательности профессиональных задач осуществлена разработка в нашем колледже программы по композиции в профессиональных модулях ПМ.01 и ПМ.02, где задания подобраны таким образом, что они соответствуют по тематике основным актуальным, возможным заказам, с которыми может столкнуться художник по металлу в своей профессиональной деятельности.

В таблице 1 представлены основные техники, которые осваивают студенты и соответствующие им задания, предусмотренные разработанной РКТК программой.

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования проводится государственная итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация по данной специальности включает выпускную квалификационную работу (дипломный проект по видам); государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность».

Таблица 1

№ п/п	Техника выполнения изделия из металла, период освоения	Задание, кол-во часов на освоение
-------	--	-----------------------------------

1.	Просечной металл 1 курс 2 семестр	Выполнить авторский проект художественного изделия «Флюгер», материал сталь, 24 часа
2.	Просечной металл 1 курс 2 семестр	Выполнить авторский проект художественного изделия «Декоративная плакета», материал сталь, 20 часов
3.	Дифованный металл 2 курс 3 семестр	Выполнить авторский проект интерьерной скульптуры «Звероформа», материал медь, 30 часов
4.	Травление на стали и меди 2 курс 4 семестр	Выполнить авторский проект декоративной композиции на заданную тему, материал сталь, медь, 30 часов
5.	Перегородчатые и живописные горячие эмали 3 курс 5 семестр	Выполнить авторский проект декоративной плакеты «Натюрморт», материал медь, «Дулевская эмаль», 16 часов
6.	Плазменная резка, дифовка, пайка 3 курс 5 семестр	Выполнить авторский проект предметов освещения – подсвечник, светильник, материал медь, сталь, 24 часа
7.	Ручная ковка 3 курс 6 семестр	Выполнить авторский проект «Каминный набор», материал сталь, железо, 30 часов
8.	Плазменная резка, дифовка, пайка, горячие эмали 3 курс 6 семестр	Выполнить авторский проект «Декоративное настенное панно» на заданную тему, материал сталь, медь, эмаль, 30 часов

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по специальности при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня готовности выпускника к самостоятельной работе, и направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.

Так, в этом учебном году Методическим советом колледжа были рекомендованы и утверждены приказом директора следующие темы дипломных проектов:

- Создание проекта и выполнение декоративного интерьерного панно на одну из тем: «Дореволюционный Петербург», «Мастерская алхимика», «Охота», «Поле Куликово», «Средневековый ученый», «Русь языческая» «Варяги»;

- Создание проекта и выполнение интерьерной скульптуры (светильник) на тему: «Формула мира».

Система подготовки студентов по профессиональному циклу была бы неполной без мощного блока общепрофессиональных дисциплин, таких как: Рисунок, Живопись, Скульптура, Цветоведение, История искусств, Материаловедение.

Дипломное проектирование служит проверкой профессиональной и творческой компетенции студентов. Для успешного выполнения проекта студент должен владеть более, чем четырьмя различными технологиями и техниками художественной обработки металла, а также обладать прочными знаниями и умениями по дисциплинам общепрофессионального цикла. Только такой комплексный подход к образованию художников по металлу дает профессиональный результат. Превращает студентов в образованных в области искусства людей, способных выполнять творческие задачи различной степени сложности.

В заключении хотелось бы сказать, что мы видим своих выпускников, как одаренных творческих личностей, по-европейски образованных и несущих в общую культурную среду

России ген Ленинградской и Петербургской интеллектуальной и профессиональной культуры, способных работать в различных областях интерьерного металла и способных продолжить традицию художественной обработки металла, как одного из основных городских ремесел Санкт-Петербурга.

*Иосифова Анна Викторовна, преподаватель
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»*

Сохранение традиций народного творчества и ремесел России лицами с ОВЗ и инвалидностью(из опыта работы СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», профессия 54.01.10 «Художник росписи по дереву»)

Народные промыслы развиваются в нашей стране, уходя корнями в глубокое прошлое, в то время, когда мастера веками из поколения в поколение передавали свое мастерство, язык образов, а вместе с ним знание мира. По словам известного исследователя В.М. Василенко, в народном декоративно-прикладном искусстве «всегда наиболее свободно и непосредственно отражались глубинные народные представления о прекрасном как эстетическом и даже этическом выражении важнейших законов и норм жизни» [3]. Народное декоративно-прикладное искусство является неотъемлемой частью любой культуры, в том числе и культуры русского народа. Оно активно способствует формированию художественного вкуса, воспитанию любви к Отечеству, гордости за свой народ, уважения к вековым культурным традициям и пробуждает чувство ответственности за сохранение духовных богатств, созданных предыдущими поколениями. Особую значимость декоративно-прикладное искусство приобретает в современной социально-экономической обстановке, когда сказывается сильнейшее воздействие массовой культуры, когда подделки под произведения народного искусства приобрели характер откровенного «китча», когда ум и душа современного подростка полностью лишены национального содержания, не способны отличить добро от зла и прекрасное от безобразного.

Народное искусство не только помогает сохранить живую взаимосвязь между сменяющимися поколениями, а инвалидам и лицам с ограничениями в здоровье, увлекающимся творчеством, реабилитироваться, получив достойное профессиональное образование.

Специфика нашего образовательного учреждения – это реабилитация через обучение, получение профессии; возвращение к активной трудовой деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья.

Разный возрастной уровень и различные заболевания, различный уровень образования обучающихся требуют особой формы подачи учебного материала.

Необходимо учитывать, что обучающиеся в группе обладают разной профессиональной подготовкой, различными диагнозами, они разных возрастных категорий, и каждый – со своим индивидуальным отношением к жизни. Учитывая нозологические формы заболевания и личностные особенности людей с ограниченными возможностями, преподаватель выбирает те формы и методы обучения, которые являются оптимальными для данной учебной группы.

В центре существует **отделение по подготовке специалистов промышленных специальностей**, где инвалиды и люди с ОВЗ, увлекающиеся искусством и народным творчеством, могут получить творческую профессию, входящую в состав укрупнённой группы профессий 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств: 54.01.10 «Художник росписи по дереву» и 54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики» (срок обучения 10 месяцев).

Народное искусство и творчество есть благодатная почва для самореализации, самостоятельности, активности, уверенности в собственных силах, адекватной самооценки. Творческий процесс в сфере культурной деятельности и, в частности, в области изобразительного народного творчества, в духовной сфере, может преобразить человека,

изменить его жизнь. Овладевая художественными ценностями, добиваясь успехов в профессиональной области художественного творчества, он по-новому осознает себя и перестает быть «социальным изгоем».

Всем людям от рождения дана способность к творческой деятельности. Так и в ПРЦ на отделении по подготовке специалистов промышленных специальностей одни продолжают развивать эту способность, другие только раскрывают её. Реабилитанты техникума не только осваивают образовательные программы, овладевают профессией, но и живут активной внеучебной жизнью. Обучающиеся по профессии «Художник росписи по дереву» – люди творческие, для которых видеть, чувствовать красоту и прекрасное – не пафосные слова. Из года в год устойчиво растёт число людей с ограниченными возможностями, которые начинают серьезно заниматься творчеством. В процессе творческой деятельности студенты с ОВЗ помогают друг другу развиваться личностно и духовно, преодолевать многие негативные ситуации, находить истину, которая рождается в диалоге.

Главная задача преподавателя отделения – заинтересовать, убедить обучающихся в необходимости активной учебной и внеучебной деятельности. Занятия творчеством оказывают большое влияние на реабилитацию, интеграцию и социализацию людей с ОВЗ, изменение психоэмоционального состояния и повышение самооценки.

В группе «художников» ИХИ22, начиная с сентября 2018 года, сразу образовалась активная рабочая группа заинтересованных профессией обучающихся во главе со старостой группы. Через полное погружение в профессию и участие в мероприятиях художественной направленности различного уровня и статуса происходит не только процесс реабилитации, освоение профессиональных навыков и приобретение опыта. Одновременно, наши ребята являются носителями народной художественной мудрости, приносят свою лепту в сохранение традиций художественных росписей России. Этот процесс проходит по нескольким направлениям.

1 направление – проведение обучающимися мастер-классов на художественных выставках и ярмарках различного уровня и статуса.

Помощь в этой деятельности оказывает Центр «НИКИАС» (nikiascenter.ru; Орджоникидзе ул. 59/2, Санкт-Петербург) – автономная некоммерческая организация «Центр социальной поддержки населения и развития добровольчества». «НИКИАС» оказывает систематическую помощь социально уязвимым категориям населения в соответствии с целями и видами деятельности, указанными в уставных документах. Студентки нашей группы в свободное от учёбы время активно участвуют в жизни «НИКИАС» – проводят мастер-классы (Традиции Мезенской росписи), принимают участие в выставках, проектах и акциях центра. Например, Социальный проект, посвященный развитию практики инклюзивной творческой деятельности при поддержке международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива –2018», который стартовал в сентябре 2018 года и конкурсные работы целый год «перемещались» с выставки на выставку. В ноябре 2018 года в СКК в рамках Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018» состоялась церемония награждения авторов творческих работ и добровольцев. На выставке были представлены работы наших обучающихся.

В ноябре 2018 года Белявская Надежда приняла участие во Всероссийской благотворительной художественной выставке «ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПЕРЕДВИЖНИКИ» (Искусство сквозь барьеры). На выставку были представлены её работы в технике Петербургской росписи. Мы гордимся Надеждой. Она действительно молодец! За годы обучения, по крупицам, впитывала материал и «набивала» руку.

2 направление – переписка с народными художниками России, искусствоведами, авторами книг и учебных пособий по художественной росписи России.

Изучая теоретический материал по Северным росписям, члены нашей творческой группы заинтересовались многообразием, историей и традициями Северных художественных промыслов. Началась переписка с заведующей отделом ремесел, ведущим специалистом «Красноборского историко-мемориального и художественного музея им. С.И. Тупицына»,

лауреатом премии Архангельской области 2016 года в сфере культуры и искусства Татьяной Борисовной Зиновьевой, автором учебного пособия по Ракульской росписи, руководителем кружковых занятий росписи по дереву для взрослых в творческой мастерской «Живое ремесло». Она охотно вышла с нами на связь, посмотрела и прокомментировала наши учебные эскизы и прислала нам в дар образовательному заведению профессии «Художник росписи по дереву» учебное пособие по Ракульской росписи с авторской подписью. Связи налаживаются – есть специалист в этой области.

Плодотворно прошла переписка с Людмилой Феодосьевной Тимофеевой – автором книг по борецкой, уфтюжской и ракульской росписям. Она любезно согласилась предоставить нам свои книги и проконсультировать по эскизам. Ее книга по уфтюжской росписи – полный восторг! Написано очень доступно, грамотно и даже душевно. У ракульской и уфтюжской росписи есть общие качества, которые их объединяют, в книге они указаны как особый тип росписи, сочетающий в себе живопись и графику. Т.А. Бернштам и О.В. Алексеева предлагают даже выделить эти две росписи в особую категорию – живописнографическую.

3 направление – участие в мастер-классах, вебинарах и онлайн-уроках ведущих специалистов в данной области.

Наши студенты приняли участие в нескольких мероприятиях, проводимых Историческим парком «Россия – Моя история»:

- 17 ноября 2018 года в рамках проведения в Санкт-Петербурге Всероссийского конкурса народных мастеров «РУСЬ МАСТЕРОВАЯ» наши обучающиеся участвовали в мастер-классах конкурса;

- 11 декабря 2018 года в рамках работы выставки-ярмарки «Православная Русь – зимний подарок» наши обучающиеся приняли участие в уроке мастерства по Мезенской росписи. Урок проводила народный мастер РФ из города Уральска Инесса Ивановна Мадянова.

- в декабре 2018 наши студенты приняли участие в мастер-классе «Роспись по фарфору».

Уже второй раз мы принимаем участие в Международной выставке-ярмарке народных художественных промыслов и ремёсел «НЕВСКИЙ ЛАРЕЦ», на которую приезжают мастера со всей страны. Обучающиеся группы охотно перенимают мастерство у специалистов и сами проводят мастер-классы по традиционным росписям России для гостей выставки.

Сейчас время огромных возможностей. С помощью интернета, не выходя из дома можно узнать много нового материала, вести переписку с мастерами, посещать виртуальные выставки и учиться по интернету. Таким образом, есть возможность прививать любовь к декоративно-прикладному искусству и возрождать прекрасные промыслы России, обогащая нашу культуру художественными традициями народного искусства. Однако не один онлайн видео-урок не заменит живого общения. Об этом тоже надо помнить.

Я, преподаватель профессии «Роспись по дереву», благодарна судьбе за знакомство с удивительным человеком, профессиональным художником-мастером народных промыслов, лауреатом российских и международных конкурсов, специалистом в области художественной росписи – Зинаидой Владимировной Голубевой. Онлайн-школа Зинаиды Голубевой «Русская роспись» даёт возможность нашим обучающимся находясь в учебной мастерской участвовать в онлайн занятиях и вебинарах, которые проводит Зинаида Владимировна. Эта форма обучения не только для нас очень удобна, но и для мастера. Из-за большой загруженности и проживания в городе Луга Зинаида Владимировна не всегда может лично провести обучающий мастер-класс в нашем центре. Мы отсылаем ей наши работы по Волховской, Гжельской росписям и получаем её комментарии. Для нас эта обратная связь очень дорога. Наш совместный труд направлен на дело сохранения традиций народных росписей России и популяризацию данного материала в современном обществе среди разных социальных слоёв населения. В наш век технического прогресса искусство народных художественных промыслов с его ярко выраженной национальной спецификой определяет многообразие и вклад каждого народа в общую сокровищницу искусства страны.

4 направление – написание и публикация собственных статей, направленных на более глубокое изучение, исследование нынешнего состояния художественного промысла.

На последней защите выпускных квалификационных работ председатель комиссии – Николай Борисович Покровский, заслуженный художник России, заместитель председателя Производственного кооператива «Меридиан 2000», председатель редколлегии журнала «Личность и Культура» отметил защиту одной из выпускниц по Борецкой росписи – Смазновой Светланы. Практически вся её письменная часть ВКР была опубликована в виде статьи в журнале «Личность и культура». И это большая гордость для нас, преподавателей.

5 направление – участие в конкурсном движении профессионального мастерства разного уровня и статуса.

Это городские конкурсы профессионального мастерства «Шаг в профессию». Осенью 2018 года наша участница Зубарева Анастасия на общих основаниях завоевала 2 почётное место. И так каждый год – наши студенты обязательно завоевывают призовые места. И Региональные чемпионаты профессионального мастерства для людей с инвалидностью «АБИЛИМПИКС», в которых мы получаем заслуженные призовые места. В 2017 году (региональный этап в Санкт-Петербурге) – призовые 1, 2, 3 места были наши. Весной 2018 года (региональный этап в Санкт-Петербурге) – призовое 3 место. Осенью 2018 года (региональный этап в городе Калуга) – призовое 4 место. Качество профессионализма обучающихся студентов можно продемонстрировать именно на конкурсах такого высокого уровня.

В нашем образовательном учреждении выпускается газета. Публикации в «Нашей газете» связаны не только с текущими событиями центра, но здесь можно увидеть стихи собственного сочинения студентов, результаты участия в конкурсах и студенческих мероприятиях, результаты итоговой аттестации. Мы надеемся, каждому приятно увидеть свою фамилию в выпуске. Это стимулирует и положительно мотивирует обучающихся.

Завершающим этапом образовательного процесса является Государственная итоговая аттестация – написание и защита выпускной квалификационной работы (ВКР). Обучающиеся, будущие выпускники представляют свой готовый продукт, структурируют и обосновывают теоретический материал, делают выводы. Одной из основных задач выпускника профессии «Художник росписи по дереву» наряду с отработкой общих и профессиональных компетенций, демонстрацией практического опыта, знаний и умений, считаю сохранение традиций художественной росписи России, её технологической последовательности в готовом расписном комплекте.

На всём протяжении выполнения ВКР с обучающимися работает не только их руководитель, но и члены реабилитационной команды: психолог, социальный педагог, медик. Итоговая социально-психологическая диагностика является подведением итогов за весь срок профессиональной реабилитации. Результаты итоговой аттестации, динамика социального поведения, психологического состояния и здоровья рассматриваются реабилитационными командами и вносятся в реабилитационное дело выпускника. Проводится анализ всех реабилитационных мероприятий, выявляются успехи и недоработки в процессе профессиональной реабилитации для учета их в дальнейшей работе.

Профессиональная реабилитация людей с ОВЗ – комплексный процесс. Общие усилия преподавателей и специалистов реабилитационных служб направлены на достижение основной цели – интеграции человека в трудовую и социальную жизнь.

Реабилитация творческих людей с ограничениями по здоровью неотъемлема от литературного творчества. Литературные вечера и диспуты, участие в литературных конкурсах, возможность попасть своей статье или стихотворению в литературный сборник, всё это оказывает большое влияние на реабилитацию лиц с инвалидностью и повышает их самооценку.

Преподаватели центра, связанные с профессиями художественной направленности, эстетически развивая своих обучающихся посредством восприятия художественных ценностей и художественно-творческой деятельности, определяют для себя несколько задач, на наш взгляд очень актуальных и необходимых. Первое: необходимость реабилитации и социальной адаптации обучающихся через занятия творчеством; улучшение условий реабилитации людей с ОВЗ средствами культуры и искусства. И второе: необходимость участия людей с ОВЗ в социально значимых проектах.

Процесс формирования и развития творческих возможностей людей с ограничениями жизнедеятельности должен носить устойчивый, непрерывный характер. Многие обучающиеся центра, покидая наше образовательное учреждение, посещают районные реабилитационные центры, проводят профориентацию на обучение по творческим профессиям в нашем центре.

«Профессионально-реабилитационный центр» – мир счастливых людей. Где видят и понимают красоту, хотят заниматься творчеством и дарить радость людям, получать профессию, общаться и получать новые впечатления. «Профессионально-реабилитационный центр» – уникальное образовательное учреждение для лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц с ослабленным здоровьем, где всё построено на удобстве и комфорте, на успешности в реализации образовательных программ, здоровьесберегающем климате общения. «Профессионально-реабилитационный центр» – шанс таких людей на полноценное участие в профессиональной и общественной жизни нашего города.

Список источников:

1. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление. – М., «Искусство», 1977.
2. Косогорова Л.В. Основы декоративно-прикладного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Л.В.Косогорова, Л.В.Неретина. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 224 с.: ил., [16] с. цв. вкл. – (Сер. Бакалавриат).
3. Анисимов, В.П., Сметанина А.Ю. Арт-педагогическое сопровождение духовно-нравственного развития личности / В.П.Анисимов, А.Ю Сметанина: Монография. – Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-т, 2011. – 280с.
4. Большаков В.П. Культура как форма человечности. Учебное пособие / В.П. Большаков - Великий Новгород: НовГУ имени Ярослава Мудрого, 2013. – 92 с.
5. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2014 – 434с.
6. Самохвалова, В.И. Творчество как выбор, самоопределение и оправдание человека. Философия и культура // В.И.Самохвалова – М., Педагогическое общество России, 2013. – 98 с.

*Сонина Ольга Эдуардовна, преподаватель
СПб ГБПОУ «Петровский колледж»*

Традиции и современная практика преподавания формальной композиции на специальности «Дизайн» (в культуре и искусстве)

Овладение профессией дизайнера невозможно без изучения законов построения композиции. В 1972 г. один из ведущих идеологов отечественного дизайна Н. Воронов рассматривает цель дизайна как «установление новых связей внутри объекта, вне его... или между объектами. Основной способ работы дизайнера, приводящий к возникновению новых связей, – компоновка и перекомпоновка объектов». Проблема композиции как одна из важнейших в теории изобразительного искусства и дизайна продолжает оставаться актуальной для современной педагогики и методики преподавания художественных дисциплин. В разное время ею занимались известные отечественные и зарубежные художники и педагоги. Традиции преподавания основ композиции, основанной на аналитическом методе, восходят к 20-м годам 20 века, когда вначале в Баухаузе (Германия), а потом и на факультетах ВХУТЕМАСа – ВХУТЕИНа были созданы специальные курсы изучения законов построения композиции.

Иоханнес Иттен (1888-1967) – швейцарский художник, теоретик искусства и педагог – создатель первого учебного курса Баухауза, так называемого форкурса, который лег в основу преподавания многих современных художественных школ. В своей книге «Искусство формы» Иттен так сформулировал цель своего форкурса: «Познакомить студентов с основами

художественной композиции, без чего нельзя стать профессионалом. Законы формы и цвета открывали им мир объективных начал искусства. Втягиваясь в работу, они постепенно овладевали тем, как научиться в своих произведениях сочетать субъективное и объективное в решении проблем формы и цвета». Для изучения закономерностей построения гармоничной композиции Иттен считал целесообразным использовать простейшие геометрические формы. Он говорил, что глаз человека воспринимает любую композицию целостно, когда может «выявить образы простейших фигур или объемов». В целях развития фантазии, гибкости и вариативности мышления, Иттен ставил учебные задачи, четко определяя и ограничивая используемые средства, материалы. Последователи Иттена, преподаватели Л. Мохой-Надь, Й. Альберс внесли свой вклад в форкурс. Они уделили большее внимание пространственной композиции. Ласло Мохой-Надь придерживался более рационалистического подхода, менее отвлеченного и менее эмоционального характера практических упражнений, делая акцент на материалы и технологии в постановке учебных заданий. Он внес большой вклад в исследование фактора пространственности как характеристики формы, в изучение приемов трансформации форм (например, проникновения одной формы в другую).

В России в 20-х годах 20 века также появилось уникальное учебное заведение Высшие Художественно-Технические мастерские (ВХУТЕМАС) в результате слияния Первых и Вторых Государственных свободных художественных мастерских, которое впоследствии было преобразовано в Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИИ). Он собрал вокруг себя сильнейших российских мастеров в области дизайна, архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, живописи, графики и архитектуры: А. Веснин, А. Родченко, Н. Удальцова, Д. Штенберг, Л. Лисицкий, В. Фаворский, В. Степанова, Н. Ладовский, В. Татлин и многих других. В 1923-24 учебном году на всех факультетах ВХУТЕМАСа был введен общий пропедевтический курс композиции, в основе которого лежит формально-аналитический метод, отработанный в ходе экспериментов художниками русского авангарда. Появились такие дисциплины как «Пространство», «Объем», «Цвет», «Графика», которые изучались в течение двух лет студентами всех специальностей. Современные педагоги основ дизайна и композиции используют и сейчас уникальные методические разработки тех лет.

В 2014-2015 учебном году был произведен первый набор на специальность «Дизайн (в культуре и искусстве)» углубленной подготовки в СПб ГБПОУ «Петровский колледж». Для того чтобы развить у студентов художественное и дизайнерское мышление, логический подход к композиции и подготовить их к процессу дизайн-проектирования преподавателями колледжа была разработана программа по дисциплине «Основы дизайна» (208 часов). 1 семестр посвящен изучению формальной композиции и содержит 3 большие темы: Художественные средства построения композиции, Средства художественной выразительности в композиции и Средства гармонизации художественной формы. Во 2 семестре студенты изучают основы стилизации, орнамент, понятие графической модульной сетки и основы объемно-пространственной композиции. В 1 семестре происходит освоение новых понятий, композиционных закономерностей и выразительных приемов путем выполнения графических композиций, а во 2 семестре более сложных заданий на основе стилизации и основ макетирования. Такое построение программы позволяет подготовить студентов к профессиональному модулю Творческая художественно-проектная деятельность в культуре и искусстве, который начинается со 2 курса и содержит такие предметы как Дизайн-проектирование и Средства исполнения дизайн-проектов. Таким образом, программа предусматривает освоение теоретического материала по основам композиции и последовательное выполнение практических заданий, которые постепенно усложняются.

В процессе изучения основ формальной композиции студенты выполняют плоскостные графические упражнения, используя чертежные инструменты, бумагу, тушь, гуашь или темпера, фломастеры различной толщины, гелевые ручки и линеры. Некоторые работы выполняются в технике коллажа. Цвет в композиции не вводится, либо вводится минимально, создание лаконичного графического решения дисциплинирует студентов. Очень важным этапом работы является создание эскизов, на котором, происходит художественный поиск наиболее удачных решений. Большое внимание уделяется качеству исполнения работы, что так же является дисциплинирующим моментом для студентов и приучает их к грамотному построению своей

Рисунок 2. Равновесие

выразительности композиции содержит такие темы как отношения, пропорции, «Золотое сечение», размер, масштаб, контраст и нюанс, метр и ритм в композиции, статика и динамика, симметрия, асимметрия, равновесие, единство и соподчинение, организация композиционного центра. Последняя тема 1 семестра посвящена средствам гармонизации художественной формы. Студенты изучают понятия фактуры и текстуры, выполняют упражнения на создание образцов отделочных материалов с раскрытием их характера и использованием различных графических средств и технических приемов.

По итогам семестра проводится просмотр работ, на котором студенты выставляют не только все выполненные задания, но и эскизные решения. Таким образом, можно проследить динамику развития студента не только от работы к работе, но и процесс выполнения работы от разработки композиционной идеи до ее воплощения в законченной графической композиции. Результатами работы над формальной композицией для студентов являются: изучение азов композиционной грамоты, закрепление основных приемов построения целостной композиции на практике, формирование абстрактного мышления и творческого воображения студентов, формирование аналитического подхода при создании графических композиций. Полученные навыки работы над композицией помогает перейти студентам к следующему этапу обучения – созданию конкретных дизайн-проектов.

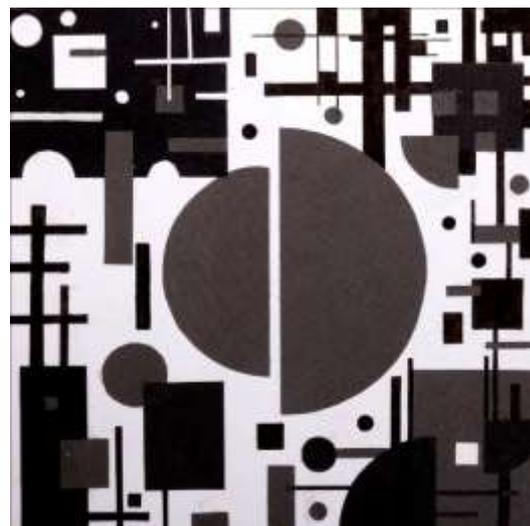

Рисунок 1. Равновесие

работы в дальнейшем – от идеи, создания эскизов до работы, выполненной в материале. Уход от изобразительности позволяет развить у будущих дизайнеров абстрактное мышление. Одна из приоритетных задач обучения основам формальной композиции – научить студентов замечать и анализировать проявление законов гармонии в окружающей среде.

Освоение формальной композиции начинается со знакомства с графическими средствами построения композиции – точкой, линией, пятном. Первый этап – выполнение серии упражнений с выявлением художественных свойств точки, линии, пятна на плоскости. Следующий этап – средства художественной

Рисунок 3. Разработка элементов графического оформления недели дизайна.
2 курс, 1 семестр, МДК 01.01 Дизайн-проектирование

Рисунок 4. Разработка дизайн-проекта коллективного офисного пространства.
Выпускная квалификационная работа студентки Вахрамеевой Е., руководитель Сонина О.Э.

Список источников:

1. Воронов Н., Шестопап Я. Эстетика техники (очерки истории и теории) М., 1972.
2. Итген И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах, М., 2014.

*Гришутина Нина Владимировна, преподаватель
СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский»*

Концепция развития традиций художественных промыслов в обучении и воспитании будущих рабочих по профессии 54.01.17 «Реставратор строительный»

Художественные промыслы нашей страны неразрывно связаны с местами их исторического бытования, являясь своеобразным национальным кодом. Нация идентифицирует себя с духовными и материальными традициями, передающимися из поколения в поколение.

Без сохранения традиций самобытных художественных промыслов мы не сможем сохранить себя как великую нацию.

Одновременно, изучение национальных традиций является действенным инструментом воспитания. Богатое, достойное наследие изначально поднимает внутреннюю планку молодого человека, продолжателя художественных традиций нашей страны, и эстетически воспитывает его во всех направлениях.

Приобретение ремесленных навыков – путь к реализации одного из важных принципов обучения рабочим профессиям, принципа наглядности. Особенно ценен опыт приобщения к созданию традиционных художественных промыслов для рабочей профессии «реставратор строительный», ибо в деятельности реставратора важно понимать роль сохранения прошлого, традиционных приемов художественного творчества, сложившихся в свою законченную форму столетия назад, но бережно воспроизводимых мастерами той или иной области. Понимание законов создания художественных промыслов на основе регламентированной изобразительной системы дает будущему реставратору чувственное осознание невозможности привнесения своего индивидуального творчества в реставрируемый объект. Прорисовал веточку иначе – видишь, что уже не хохлома получилась. Так и с реставрацией. Тонировки свои сделал – и уже не рука Андрея Рублева. В теоретическом курсе для будущего реставратора декоративно-художественных покрасок принцип наглядности реализуется при выполнении практических заданий в теме «Основы цветоведения», где образцами для упражнений служат лучшие примеры народного творчества России.

Второй принцип обучения, основанный на принципе связи теории с практикой, при изучении приемов художественных промыслов также ярко выражен. Исторически обусловлено взаимопроникновение некоторых приемов художественных промыслов в декоративное убранство русских храмов и дворцов.

Лаковая миниатюра Палеха вобрала в себя принципы древнерусской живописи и народного творчества, но основывается она на иконописи палехских мастеров.

Самостоятельный палехский стиль иконописания сформировался только к середине XVIII в. Он вобрал в себя и развил основные принципы и элементы новгородской и строгановской школ и живописи Поволжья второй половины XVII в.

Строгановский стиль (по имени купцов Строгановых, основавших на рубеже XVI – XVII вв. иконописные мастерские в Москве и Сольвычегорске) отличается миниатюрной тонкостью письма и точно рассчитанной сложной композицией. Но не только строгановские иконы оказали влияние на искусство Палеха. В XVII веке возникают новые очаги народного стиля – во фресковой живописи и многофигурной иконописи Ярославля, Костромы и Ростова Великого. В этот же период в Москве появляется ушаковский стиль (по имени царского изографа Симона Ушакова), характеризующийся большим вниманием к образу человека, стремлением к правдоподобию изображения. Все эти явления вместе с западными влияниями (фрязь) нашли своё отражение в палехской иконописи и дальнейшее развитие в палехской лаковой миниатюре.

Мастера Палеха успешно освоили современный материал и перенесли на него традиционную для древнерусской иконы технологию темперной живописи и условную стилистику изображения.

Палехские мастера работали прежде в стенной росписи. Самая известная их работа – роспись Грановитой палаты Московского Кремля, выполненная в 1880-1882 годах семьей Белоусовых. В конце 40-х годов художники Палеха восстанавливали Лаковый кабинет Монплезира в Петродворце. Палехский мастер Баканов И.М. участвовал в реставрации храмов Москвы, Владимира, Костромы, Новгорода, Пскова. Ватагин А.И. реставрировал фрески в Новодевичьем монастыре в Москве, в храмах Калязина, Костромы (Ипатьевский монастырь), Троице-Сергиевой лавры. Вакуров И.П. реставрировал иконы Софийского собора в Новгороде (к. XIX в.).

После революции роспись храмов стала не нужна, и предприимчивые палехские мастера переквалифицировались в мастеров лаковой миниатюры. Немало сюжетов демонстрировало обращение к современным событиям истории.

Еще одним феноменом стало появление монументального искусства палехских мастеров во дворцах пионеров, домах культуры. В десяти городах Советского Союза живописцы из Палеха создали подобные произведения монументального искусства. Выдающийся образец синтеза приемов исторических художественных промыслов и монументальной живописи находится в нашем городе, Санкт-Петербурге, в Аничковом дворце.

Таким образом, практическая значимость изучения приемов художественных промыслов для реставратора декоративно-художественных покрасок очевидна. Поэтому в теоретическом курсе будущие реставраторы знакомятся с фото и видеоматериалами на данную тему и изучают общие элементы в изобразительной системе палехских иконописцев-монументалистов и мастеров художественных промыслов.

Из вышесказанного видна необходимость более подробного изучения национальных художественных промыслов будущим реставраторами. Назрела потребность в возвращении в полном объеме курса истории искусств и народных промыслов в программу обучения по профессии 54.01.17 «Реставратор строительный».

Навыки ремесленного художественного творчества имеют прикладную ценность при реставрации монументального убранства храмов и других объектов культурного наследия. А также сам метод воспитания через уважительное, внимательное отношение к традициям, выработка умения вычленять характерные приемы из индивидуальной интерпретации мастера – незаменимое чутье будущего реставратора.

Волощук Ирина Петровна, преподаватель высшей категории

Волощук Ксения Дмитриевна, кандидат искусствоведения, доцент, преподаватель

СПб ГБ ПОУ «Петровский колледж» / ОМПС

Опыт актуализации и реализации заданий по дизайн-проектированию в ходе производственной практики по специальностям 54.02.01 «Дизайн» в культуре и искусстве и 54.02.01 «Дизайн» в промышленности

Программа ПМ 01 МДК 01.01. Дизайн-проектирование для специальностей 54.02.01 «Дизайн» в культуре и искусстве и 54.02.01 «Дизайн» в промышленности построена на последовательном, методическом изложении материала с постепенным усложнением профессиональных задач. Учитывая небольшое количество часов, отведённое на основы композиции в дизайн-проектировании предметно-пространственных комплексов и промышленных изделий, мы предлагаем логически выстроенную схему изложения и закрепления на практике ключевых тем пропедевтики. Многолетний педагогический опыт показывает, что при освоении заданий формальной композиции, особенно упражнений с непредметными формами, многие студенты начальных курсов не понимают, как эти знания и выполненные упражнения связать с последующим проектированием интерьеров, промышленных изделий, предметно-пространственных комплексов. В данной статье мы показываем практическую значимость таких заданий и прослеживаем их логическую взаимосвязь с дисциплиной «Дизайн-проектирование» и последующей производственной практикой.

В учебном процессе по дизайн-проектированию после ряда упражнений, раскрывающих средства, приемы и принципы построения композиции, **одной из основополагающих тем, развивающих образное, художественное мышление и воображение является стилизация. Стилизация** – процесс преобразования реалистичной формы предмета в условную, обобщенную, декоративную. Стилизация применяется в дизайне, изобразительном искусстве, монументальном и декоративно-прикладном искусстве.

Рассмотрим подробнее серию упражнений по данной теме: **«Стилизация растительной формы», «Разработка орнаментальных композиций в полосе и розетке», «Разработка знакового изображения и составление раппорта»** (программа ПМ 01 МДК

01.01 Дизайн-проектирование). Данные упражнения и их последовательное выполнение в 1-3 семестре являются принципиально важными для создания дизайн-проекта в процессе производственной практики в конце 6 семестра.

Первое задание: «Стилизация растительных форм»

Этапы выполнения задания:

1. Выбор растения. Анализ формы, конструкции и цветовых отношений. Выполнение зарисовок, набросков растений с разных ракурсов различными средствами и материалами.
2. Создание условного, обобщенного образа растения.
3. Проектирование знаковой формы растения.

Рисунок 1. «Стилизация растительных форм»

Второе задание: «Разработка орнаментальных композиций в полосе и розетке»

В этом упражнении создаются варианты пластического соединения различных сегментов изученной ранее растительной формы (цветок и бутон, листья, стебель растения и т.д.).

Орнамент (лат. *Ornamentum* – украшение) – это узор, состоящий из ритмически повторяющихся элементов, которые могут образовывать орнаментальный ряд, или раппорт. В теоретической части программы мы рассматриваем многообразие орнаментальных видов, их историю и сферы применения в искусстве, но в рамках практического упражнения студенты работают с элементами геометрического и растительного орнамента, изучая следующие типы: **ленточный орнамент, замкнутый, центрический орнамент, розетка.**

Рисунок 2. «Разработка орнаментальных композиций в полосе и розетке»

Третье задание: «Разработка знакового изображения и составление раппорта»

Различают 5 основных разновидностей сетчатых орнаментов, основывающихся на: **квадратной форме, треугольной форме, прямоугольной форме, ромбовидной форме, на**

форме параллелограмма. Выполнение работы начинается с построения графической композиции и формирования образной структуры графического изображения. Свои идеи студенты выражают в эскизах и чертежах. Нахождение пропорций, масштаба, пластического решения «знака» и разработка раппорта идут по определенным этапам:

1. Эскизы и доработка нескольких знаковых изображений растительной формы, созданных в ходе первого и второго упражнений (цветок или бутон упрощается, обобщаются мелкие детали, уменьшается масштаб знака).

2. Выбор одной / двух знаковых форм и составление раппорта на основе знака, формирование образной структуры графического изображения.

3. Исполнение различных видов сетчатых орнаментов, выполненных в цвете, графике.

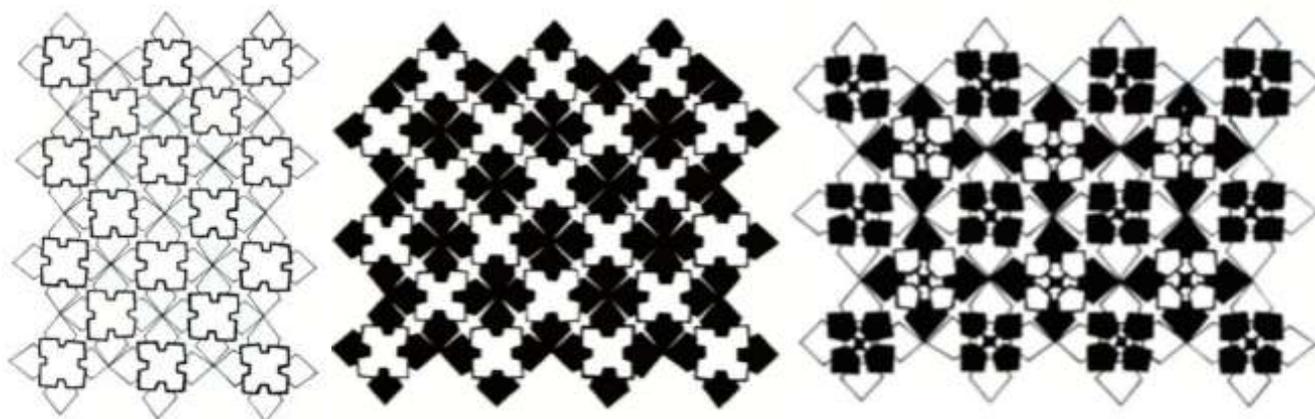

Рисунок 3. «Разработка знакового изображения и составление раппорта»

Методика разработки системы заданий по дизайн-проектированию и производственной практике позволяет сформировать взаимосвязь дисциплин. Важной функцией заданий 1-3 семестров становится возможность использования готовых схем сетчатых орнаментов, а также применение знаний, умений и навыков по их разработке.

В процессе выполнения каждого из перечисленных заданий создается единая, хорошо продуманная, выверенная в пластическом решении композиция. Данные задания позволяют приблизиться к пониманию более сложных задач, поставленных заказчиками в ходе прохождения производственных практик на объектах.

Производственная практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО). Целью производственной практики является формирование профессиональных и общих компетенций по специальности.

Программы производственных практик для специальностей 54.02.01 «Дизайн» в культуре и искусстве и 54.02.01 «Дизайн» в промышленности по ПМ 01 МДК 01.01. Дизайн-проектирование разработаны на основе рабочих программ модулей ОПОП специальности и согласованы с организациями, участвующими в проведении практики. При разработке содержания программы производственной практики по профессиональному модулю выделены необходимые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ, необходимые для овладения конкретной профессиональной деятельностью и включенные в рабочую программу модуля.

В процессе производственной практики студент получает два задания, одно из которых связано с сегментом стилизации растительной формы, второе – с применением собственных разработок в дизайн-проекте интерьера. Ниже приведем пример одного из таких заданий, выполненного в рамках производственной практики на фирме, занимающейся производством и продажей паркета.

Первое задание: «Разработка проекта художественного паркета»

Этапы выполнения работы:

1. Провести предпроектный анализ.
2. Выбор орнаментальной, знаковой, и раппортной основы из работ 1-3 семестра, выполнение эскизов модуля и его трассировка в программах AdobeIllustrator, AdobePhotoshop.
3. Разработка и составление розетки, раппортной сетки паркета, эскизы в цвете и тоне.

заказчика для изготовления паркета.

Рисунок 4. «Разработка проекта художественного паркета». Этап 2

Рисунок 5. «Разработка проекта художественного паркета». Этапы 3. 4

Второе задание: «Дизайн-проект интерьера с разработанным образцом паркета»

В этом задании студенты проектируют дизайн-проект интерьера с разработанным в процессе первого задания образцом паркета. Выполнение итоговой визуализации интерьера проводится в программе Autodesk 3DMAX.

В процессе производственной практики на конкретном предприятии студентом выполнены: разработка проекта напольного покрытия из модуля паркета, разработка дизайн-проекта интерьера с созданным паркетом, отчет по ПП ПМ 01, составление презентация дизайн-проекта. В результате студент проводит публичную защиту своей презентации, резюмируя полученные знания, практические умения и навыки.

Рисунок 6. «Дизайн-проект интерьера с разработанным образцом паркета»

В статье изложены и наглядно проиллюстрированы взаимосвязи программы ПМ 01 МДК 01.01. Дизайн-проектирование для специальностей 54.02.01 «Дизайн» в культуре и искусстве и 54.02.01 «Дизайн» в промышленности с производственной практикой данных специальностей.

*Норман Светлана Юрьевна, преподаватель
Бравичева Наталья Ивановна, мастер производственного обучения
СПб ГБ ПОУ «Реставрационный колледж «Кировский»*

Методика обучения окрашиванию ткани натуральными красителями при освоении профессии 54.01.05 «Изготовитель художественных изделий из ткани с художественной росписью»

В рамках учебной программы по профессии «Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью» в профессиональном модуле «Изготовление художественно-декоративных изделий из тканей с художественной росписью различной степени сложности на различных материалах» происходит изучение раздела «Краски и красители» с целью повышения мотивации и интереса к профессии. На занятиях междисциплинарного курса «Теоретические основы изготовления художественно-декоративных изделий из ткани с художественной росписью» и на практических занятиях по Учебной практике обучающиеся знакомятся с красящими свойствами растений, содержащих красящее вещество – танин, и отрабатывают приемы крашения различных видов тканей натуральными красителями, с применением полученных ранее знаний по композиции.

Эта тема представляет собой единый блок, состоящий из двух частей: теоретической и практической.

В начале теоретического курса формируется представление о контактном крашении: это способ окрашивания, при котором цвет переходит с носителя (растительный материал: листья,

стебли, корни, цветы растений) на материал (натуральная ткань: шерсть, шелк, хлопок, лен и их смеси) при непосредственном контакте поверхностью. Экопринт – один из видов контактного крашения, при котором красящие вещества извлекаются из растения прямо на ткань. Термин ввела австралийская художница Индия Флинт, подчеркивая экологичность и безопасность этого вида крашения.

Народный способ окраски растениями известен издавна. Древнейшие сведения о нем, полученные при раскопках торфяного болота Парисилья, относятся к 14 веку. Натуральными красителями пользовались вплоть до XIX в, затем открыли анилиновые красители и о них забыли. Интерес к естественным красителям возник в последнее время, поскольку они имеют низкую стоимость, светостойки и безвредны для человека.

Натуральные красители извлекают из высушенного природного сырья: коры, корней, древесины, листьев, плодов, насекомых – путем выпаривания их в воде. Исключением является синий краситель «индиго», он в воде не растворяется. Например: корни пырея дают светло-синий цвет, шелуха лука – оранжевый, картофельный стебель – темно-зеленый, листья клена – пурпурно-красный.

Большинство красящих веществ, содержащихся в природном сырье, требует для прочного соединения с волокном обработки ткани солями металлов: алюминия, меди, железа. Соли этих металлов поглощаются текстильными материалами из водных растворов при крашении, соединяясь с красителями, и образуют на волокнах прочные цветные соединения. Нанесение солей металлов на текстильные волокна называется протравлением, а соли протравами.

В настоящее время крашение натуральными красителями позволяет решать следующие задачи:

- Реставрация, реконструкция (изготовление выкрасок на шелке, используемых при реставрации старинных, пожелтевших от времени изделий (например, платья императрицы Александры Федоровны и т.д), для замены утраченных фрагментов. Подобные работы обучающиеся наблюдали во время экскурсии в реставрационные мастерские Эрмитажа). Вопросы состаривания ткани также можно решить при помощи натуральных красителей.

- Богатство тонов (на теоретических занятиях ребята знакомятся с историей натуральных красителей). С незапамятных времен приготавливали натуральные красители из корней травянистого многолетнего растения – марены красильной, называемой иначе краппом. Это близкий родственник кофейному и хинному деревьям. Летом и осенью можно самим попробовать заготовить натуральные красители. Например, собрать ягоды черники или смородины, высушить их, а когда потребуется, сделать отвар и этим отваром пользоваться как красителем сине-бордового цвета. Отвар из лепестков ноготков даст желто-оранжевый цвет, отвар лепестков василька – синий, а отвар из коры дуба – коричневый. Таким образом, приготовленные натуральные красители придадут произведению теплый искренний непревзойденный внешний вид. Оказывается, чтобы состарить ткани и придать антикварный вид можно покрасить чаем, кофе, винами, соками и даже йодом.

- Экологичность и безопасность: окраска ткани натуральными красителями – это альтернатива окрашиванию искусственными красителями.

- Экопринт – создание рисунка на ткани печатанием растений. На занятиях рассматривается принцип метода, этапы выполнения работ.

- Медиумпринт – передача цвета с помощью ткани проводника. Что является проводником? Проводником может быть ткань – медиум: хлопок, плотная бязь, марля и кислотные красители. Обучающиеся знакомятся с акварельной техникой и пэчворк. С этапами работы в этих техниках.

И вот настало время самим обучающимся прикоснуться к этому удивительному способу работы с натуральными красителями на практике.

Принцип данного метода состоит в том, что берется защитная пленка, на которую укладывается материал (листья, стебли, цветы). Далее идет ткань (шерсть, хлопок, шелк). Затем

опять растительный материал для более эффективного и композиционного решения, проводник – медиум, окрашенный любым цветом, и заканчивается – защитной пленкой.

Этапы выполнения контактного крашения:

1. Выбор материала:

- Ткань. Лучше всего подходит натуральная ткань животного происхождения (шерсть, шелк)

- Растения выбираются те, которые легко дают отпечатки (розы, малина, манжетка, бадан, дерен белый, пион, герань, дуб, клен)

2. Приспособления. Стол застелить клеенкой. Основа, на которую наматывается ткань (труба, палка). Упаковочная пленка – изолирующий слой. Прочная веревка, чтобы туго обвязать рулон. Кроме того, понадобятся ножницы, перчатки, большая кастрюля с крышкой (эмалированная или из нержавеющей стали) для тепловой обработки.

3. Подготовка материалов:

- Ткань должна быть влажной. Шерсть и шелк не требуют протравливания перед окрашиванием. Хлопок и лен требуют обязательного протравливания. Использование протрав, особенно солей железа, делают отпечатки контрастнее и меняют цветовую гамму. Протравы повышают светостойкость окрашенных тканей и делают их менее линяющими.

- Растения можно использовать свежие или высушенные, которые нужно замачивать в горячей воде.

4. Раскладка. На влажную ткань разложить растения, лучше прожилками к ткани, для создания реалистичных отпечатков. Создавать можно самые различные композиции. Накрывать раскладку пленкой, туго намотать на основу (трубу, палку), обвязать веревкой.

5. Тепловая обработка. Нагревать можно в воде или на пару в течение часа.

6. Разворачивание, самый интригующий момент. Достать рулон, остудить, удалить пленку. Высушить ткань и прогладить.

Данный вид работы – крашение ткани натуральными красителями – преследует следующие цели:

- Продолжать знакомство обучающихся с различными видами красителей

- Знакомить обучающихся с древнейшими видами крашения тканей

Задачи:

- Выполнять практические задания с использованием ранее полученных навыков составления композиционных решений

- Применять стилизованные растительные элементы

- Находить вариативные колористические решения

Мастера, увлеченные своим делом, говорят об этом невероятно простом и одновременно эффективном способе создания дизайна поверхности ткани, что он является захватывающим и всепоглощающим процессом. Природная осенняя гамма. Естественные линии цветов и листьев. Смотришь на эти вещи, и в душу снисходит умиротворение и покой. Как будто сама осень окутывает плечи.

*Долгих Светлана Романовна, преподаватель
СПбГУПТД ИШО (колледж)*

Промежуточная аттестация в форме просмотра работ по МДК 01.01 «Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)» для студентов, обучающихся по специальности 54.02.01 «Дизайн по отраслям»

Для студентов последнего курса обучения по дисциплине «Дизайн-проектирование» одной из форм промежуточной аттестации является просмотр практических работ (рисунков), выполненных по теме «Создание художественно-образных произведений дизайна».

Для аттестации студенты должны выполнить разработки трех коллекций по следующим источникам вдохновения:

- исторический костюм;
- народный костюм;
- произведения декоративно-прикладного искусства.

Целью работы является создание рисунка коллекции по выбранному источнику вдохновения. Приветствуется творческая переработка источника в современную практичную коллекцию, которую можно изготовить в условиях промышленного или индивидуального производства. Выбор конкретного источника дается на усмотрение студента.

В качестве поисковой работы студенты выполняют форэскизы (10-15 моделей) и вариативный поиск цветовых решений (2-3 разработки). Окончательная подача коллекции из пяти моделей представляется в виде творческого рисунка на формате А2. Техника выполнения рисунка выбирается на усмотрение студента – цветная графика, комбинированная с применением коллажа, с использованием компьютерной графики.

С целью дать возможность студентам обосновать выбор своей коллекции просмотр работ проходит в виде защиты творческого рисунка с презентацией.

В презентации должны быть представлены:

- источник вдохновения в виде иллюстраций костюма и его фрагментов;
- модные тенденции, использованные в коллекции, в виде фотографий с подписями;
- форэскизы коллекции (10-15 моделей) и поиск цветовой гаммы коллекции в эскизах или цветовых пятнах;
- подача коллекции (5 моделей, в цвете).

Время доклада 5-7 минут. В докладе надо представить краткое описание костюма эпохи или народа, рассказать, какие элементы костюма были использованы в коллекции, какие тенденции моды были учтены.

Описание коллекции выполняется по следующему плану:

- наименование и назначение коллекции;
- образ и стилевое решение (портрет потребителя);
- основные силуэты и преобладающие пропорции;
- акценты;
- цветовая гамма;
- материалы, использованные в коллекции.

Форэскизы и основной рисунок (подача) могут быть представлены на мольберте.

После доклада студенту задаются вопросы по теме доклада.

Поскольку защиты работ открытые, в обсуждении могут участвовать не только преподаватели дисциплины, но и студенты из группы. Такой диалог является ценным, поскольку на основе положительных отзывов у студента появляется возможность использовать свои идеи в дальнейшей работе (курсовое проектирование, дипломное проектирование).

Критериями оценки являются:

- установленные сроки работы;
- соответствие поставленной задаче;
- грамотное построение композиции моделей и коллекции;
- грамотное линейное и цветовое решение коллекции;
- умение «защитить» свою работу, т.е. обосновать композиционное решение коллекции и доказать ее актуальность.

В процессе работы над коллекцией, подготовки к защите и защиты своего проекта студенты осваивают помимо общекультурных следующие профессиональные компетенции:

- проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов (ПК.1.1.);

- осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в области дизайна (ПК.1.2.);
- разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта (ПК.1.4.);
- выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов (ПК.1.5.).

Список источников:

1. Рабочая программа дисциплины МДК 01.01 «Дизайн-проектирование(композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)», составители Пуртова А.Н., Самойлова О.А. –СПб.: СПбГУПТД ИШО (колледж), 2015.
2. *Цветкова, Н. Н.* История текстильного искусства и костюма. Древний мир [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова Н.Н. – Электрон. текстовые данные.– СПб.: Издательство СПбКО, 2013.–120 с.–Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11268> –ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. *Ющенко, О. В.* Проектная графика в дизайне костюма: учебное пособие / Ющенко О.В. –О.: Омский государственный институт сервиса, 2014. –101 с. –Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32794>– ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. *Макавеева, Н. С.* Основы художественного проектирования костюма. Практикум: учеб. для студ. сред. проф. образования / Н. С. Макавеева –2-е изд. стер. –М: Изд. центр «Академия»,2010.–224 с.
5. *Тухбатуллина, Л. М.* Проектирование костюма: учеб. пособие / Л. М. Тухбатуллина, Л. А. Сафина, В. В. Хамматова; под ред. Л. М. Тухбатуллиной. –Ростов н/Д: Феникс, 2007. –283

*Бокишицкая Елена Николаевна, преподаватель
СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»*

Межпредметные связи дисциплин «Цветоведение» и «Живопись» на примере практической работы «Натюрморт в монохромной технике»

В СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» набор абитуриентов на специальность «Дизайн» происходит без экзаменов, поэтому студенты первого курса по большей части не имеют никакой подготовки, слабо представляют себе сущность выбранной профессии и не обладают самыми элементарными навыками. Первичные знания и навыки владения цветом студент специальности «Дизайн» получает на уроках «Цветоведения», самостоятельно изготавливая *инструментарий* для измерения светлоты локальных цветов – «Таблицу светлотного соответствия» (рис.1), и выполняя упражнения на светлотное соответствие и приведение цветов к одной светлоте (рис. 2).

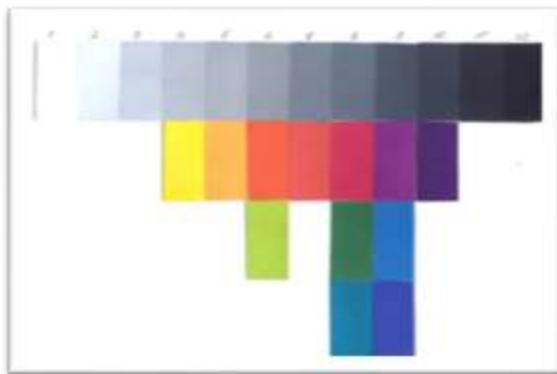

Рис.1. Таблица светлотного соответствия.

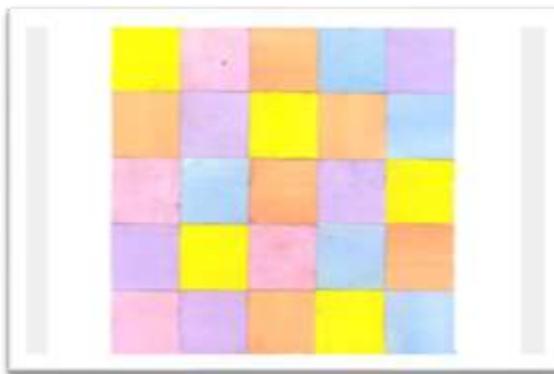

Рис.2. Приведение цветов к одной светлоте (светлоте жёлтого цвета)

Раздел рабочей программы первого курса «Живописи» называется «Аналитическая живопись. Локальный цвет», так как в процессе освоения курса студент пытается логически

осмыслить цветовые отношения природы, пользуясь инструментарием, выполненным на уроках «Цветоведения». На уроках «Живописи» полученные знания и навыки ориентирования в светлотных и цветовых отношениях развиваются при выполнении практических работ в технике *грисайль, монохромной технике*, этюдах на *цветовую инверсию* и *трёхкрасочную живопись*. Натюрморты для аналитической живописи komponуются из несложных по большей части открытых цветов и простых предметов, чтобы студенты с отсутствием подготовки могли справиться. На первом курсе на уроках живописи работают в декоративной упрощённой манере письма пастозными красками – гуашью, чтобы иметь возможность исправить ошибочные решения, перекрывая их другим слоем, что в акварели невозможно. Кроме того, в этих пастозных укрывистых красках каждый цвет имеет одну светлоту, в отличие от акварели, где светлота цвета зависит от количества воды в мазке, и, следовательно, можно легче определить светлоту цветов.

В дальнейшем (на втором курсе) с приобретением минимального опыта цветовые отношения в постановках и сами постановки постепенно усложняются, вводится акварельная техника.

Рассмотрим связь дисциплин на примере практической работы «Натюрморт в монохромной технике».

1. Сначала студенты выполняют поисковые эскизы компоновки натюрморта в карандаше с разных ракурсов (рис. 3).

2. Так как навыки цветоразличения основной массы студентов первого курса на очень низком уровне, на основе наиболее удачного варианта компоновки выполняется поиск локальных цветов предметов и драпировок натюрморта (рис. 3).

Рис.3. Поисковый лист

Рис.4. Этюд натюрморта
в холодной гамме

3. Затем студенты выполняют этюд натюрморта. В данном случае – это натюрморт в холодной гамме (рис. 4).

4. Когда основные светлотные и цветовые отношения натюрморта определены, студентом выбирается один преобладающий локальный цвет из цветовой гаммы написанного этюда и определяется его светлота по шкале светлотного соответствия. Например, если за основу берётся *сине-зелёный* цвет, то по цветовому кругу Иттена *сине-зелёный* соответствует *8 тону светлоты серого цвета*.

5. Затем по той же шкале светлот определяются светлоты всех усредненных цветов, присутствующих в натюрморте, и подбираются выкраски соответствующих им по светлоте тонов на основе выбранного локального цвета путём затемнения этого цвета через чёрный или высветления его через белый, т.е. выполняется светлотная шкала натюрморта (рис. 5). Например: тёмно-зелёная чашка имеет светлоту 11 тона, а выбранный для монохромного этюда сине-зелёный цвет 8 тона, следовательно, сине-зелёный нужно затемнить через чёрный до 11

тона светлоты; или сиреневая бутылка 6 тона, следовательно, сине-зелёный цвет 8 тона следует высветлить через белый до той же светлоты и т.д.

Рис.5. Светлотная шкала натюрморта

Рис.6. Этюд натюрморта в монохромной гамме.

6. Когда таблица с выкрасками готова и оценена, основываясь на полученных усреднённых монохромных тонах, пишется этюд натюрморта в монохромной гамме (рис. 6).

Оценивание работ происходит в форме просмотра преподавателем и всеми студентами подгруппы по нескольким параметрам.

- 1) Поисковый лист:
 - компоновка;
 - количество удачных вариантов компоновочных решений натюрморта;
 - цветопередача локальных цветов в натюрморте.
- 2) Этюд натюрморта:
 - компоновка;
 - построение и пропорциональные отношения предметов;
 - передача цветовых отношений;
 - передача светлотных отношений;
 - решение объёма и освещения.
- 3) Светлотная шкала натюрморта:
 - компоновка;
 - передача цветовых отношений;
 - передача светлотных отношений.
- 4) Монохромный этюд натюрморта:
 - компоновка;
 - построение и пропорциональные отношения предметов;
 - передача светлотных отношений;
 - решение объёма и освещения.

Представленное оценивание работ позволяет студенту корректно сравнить свою работу с другими, выявить слабые места и понять, каким образом их можно исправить.

Подобная аналитическая работа показывает студенту, что при творческой работе нужно не просто бездумно «раскрашивать картинку», подбирая нужные цвета «на ощупь», а обучает его логически мыслить, проводить аналитическую работу, сравнивать объекты, понимать их взаимосвязи и, как следствие, выстраивает доказательную базу для защиты своих работ и

будущих проектов. Для специалиста-дизайнера очень важно обладать логической системой мышления, владеть навыками построения гармоничных цветовых сочетаний, ориентироваться в светлотных цветовых отношениях, уметь доказывать обоснованность выбранного творческого, в том числе и колористического, решения. И ключ к пониманию цветовых отношений даёт именно связь заданий по «Цветоведению» и их применение на практике в живописи.

Список источников:

1. Иттен, И. Искусство цвета/ И. Иттен - М.: Аронов, 2018. – 96 с.
2. Ломов С.П., Аманжолов С.А. Цветоведение: учебное пособие для вузов, по спец. «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн»/ С.П. Ломов, С.А. Аманжолов М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015. – 144 с.

*Борисов Роман Владимирович, мастер производственного обучения
СПб ГБ ПОУ «Реставрационный колледж «Кировский»*

Комплексный подход к изучению традиций создания фрески и реставрации монументальной живописи

На сегодняшний день в реставрации есть множество различных узконаправленных специализаций, таких как: реставрация декоративно-прикладного искусства, металла, лепного декора, ткани и т.д.

В данной статье приведена информация о реставрации монументальной живописи из археологических раскопок, а также о комплексе образовательных мероприятий для привлечения обучающихся колледжа к данной теме.

Знакомство с понятием «фреска» у обучающихся начинается с теории. Фреска (от гр. fresco, свежий) – это живопись по сырой штукатурке, которая при высыхании образует прочную кальцитную плёнку. Первые фрески появились еще во 2 тыс. до Н.Э. Своего пика они достигли в эпоху Возрождения, в Италии (Боттичелли, Перуджино). В Древней Руси фресковая живопись появилась позже, чем на Западе, но быстро стала своей. Художники-фрескисты расписывали убранства храмов и княжьи палаты.

Фресковая живопись долговечна, но из-за изменения температурно-влажностного режима она подвергается разрушению и требует реставрации.

Профессиональный модуль «Реставрации декоративно-художественных покрасок» (РДХП) обучающиеся колледжа начинают изучать на 2 курсе, в 4семестре, но знакомство с фресковой живописью возможно и раньше, поэтому в стенах колледжа проводятся открытые занятия по знакомству с археологической фреской, на которых присутствуют обучающиеся 2 и 3 курсов. На занятиях рассматриваются 2 крупных центра по восстановлению фресковой живописи в России.

Один из этих центров находится в Великом Новгороде – Мастерская реставрации монументальной живописи. В этой мастерской хранится более 1,5 млн. разрозненных фрагментов фресок. Реставраторы занимаются подбором фрагментов в единые композиции по отрисованным чертежам. Некоторые наиболее сложные и крупномасштабные фрески реставрируются на протяжении нескольких лет. Большая часть восстановленных в новгородской мастерской фресок возвращается на стены, где они находились изначально.

Вторым центром по реставрации археологической фрески является Лаборатория Научной Реставрации Монументальной Живописи Государственного Эрмитажа (ЛНРМЖ). Сотрудники этой лаборатории регулярно выезжают на археологические раскопки монументальной живописи в различные регионы России и ближнего зарубежья. На данный момент реставраторы работают на раскопках в Крыму, Полярном Урале, Узбекистане и др. местах.

Крупномасштабные раскопки ведутся на территории древнего города Пенджикента, где продолжаются работы в течение полувека. На восстановление в мастерские попадают образцы древней керамики и живописи.

В 70-х гг. XX века под руководством В.Д. Белецкого, руководителя Псковской археологической экспедиции Эрмитажа, были проведены раскопки на территории Довмонтова города, в Пскове. В ходе раскопок, под завалом, был обнаружен храм Покрова Богородицы, на стенах которого сохранились уникальные росписи общей площадью 150 кв.м.

Фрески были укреплены и сняты со стен храма для дальнейшей реставрации, которая проходила по методике ведущего реставратора Государственного Эрмитажа П.И. Кострова и зав. ЛНРМЖ Е.Г. Шейниной. Методика основана на применении низковязкого полибутилметакрилата (НВ ПБМА)

В качестве примера анализируется фрагмент декоративного плата из храма Покрова Богородицы, попавший на реставрацию в ЛНРМЖ. Фреска была раздроблена и частично утрачена. В ходе реставрации были склеены между собой порядка 5000 фрагментов фрески, замастикованы утраченные участки штукатурки и произведён монтаж на новое жёсткое основание. На всю работу с фрагментом ушло полтора года.

Таким образом, на открытых занятиях реставрация монументальной фресковой живописи из археологических раскопок представляется как очень сложный, трудоёмкий, требующий терпения процесс. На сегодняшний день в мастерских работают люди, занимающиеся данным направлением реставрации уже не один десяток лет. Требуются новые молодые реставраторы, которые будут продолжать эту сложную, кропотливую и интересную работу.

Ввиду проявляемого интереса среди учащихся к данной теме был разработан комплекс мероприятий по привлечению последних к реставрации монументальной фресковой живописи.

В комплекс входят как образовательные мероприятия, направленные на изучение традиций написания фрески и ее реставрации, так и практические, где учащиеся могут на практике изучить данный процесс.

К образовательным мероприятиям можно отнести лекции и экскурсии: открытые занятия, экскурсии в ЛНРМЖ и Реставрационно-хранительский центр Старая деревня, посещение храмов с фресковой живописью. К практическим – поездки на археологические раскопки, прохождение практики в реставрационных мастерских (летняя практика в Мастерской монументальной живописи в Великом Новгороде), а также реставрация фресок на объектах города.

Нельзя забывать и о профориентационной деятельности по дальнейшему обучению и трудоустройству. Учащиеся должны понимать, каким образом они могут продолжить обучение для того, чтобы повысить уровень своих знаний и умений в сфере реставрации монументальной живописи, или устроиться на работу в мастерские. Для этого в стенах колледжа проводятся открытые занятия, на которых рассматриваются ВУЗы, направленные на обучение и подготовку реставраторов монументальной живописи.

Список источников:

1. <http://art-con.ru/node/60>
2. <http://novgorodmuseum.ru/deyatelnost/restavratsiya.html>
3. <http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/research/labs/monumental/?lng>

≡

*Пантелеева Марина Анатольевна, преподаватель
СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры»*

Сохранение и развитие традиций петербургского фарфора при подготовке специалистов по виду декоративно-прикладного искусства – художественная керамика

Перед современной системой профессионального образования в области культуры и искусства стоит задача преемственности традиций декоративно-прикладного и народного искусства в процессе обучения творческим специальностям. Использование потенциала декоративно-прикладного искусства России дает возможность подготовить творческую личность, носителя отечественной культуры, содействовать приобщению новых поколений к исторической памяти народа, а значит и сохранению её для будущих поколений.

История развития фарфора в России насчитывает уже более 270 лет. Прочный, устойчивый к различным воздействиям и красивый внешне материал под названием фарфор уже давно используют для производства посуды и предметов интерьера. В его основе – четыре природных компонента: каолин, кварц, глина и полевоы шпат. Первыми «формулу» фарфора вывели китайцы еще в VII веке. Европейцам рецепт его изготовления стал известен гораздо позже – лишь в начале XVIII столетия.

История Российского фарфора неразрывно связана с историей Санкт-Петербурга, городом, в котором был создан первый в России фарфоровый завод и где на протяжении нескольких столетий возникали и прекращали свою деятельность малые частные фарфоровые предприятия.

Возникновение Императорского фарфорового завода не случайное явление, это результат сознательных стремлений правителей, начиная с Петра I, развить керамическое производство в России до такого состояния, в котором оно находилось в Западной Европе.

Петр Великий, заботившийся о насаждении в России не только западноевропейской промышленности, но и искусства, обращал внимание и на керамическое производство. К сожалению, все попытки завести придворную парцелиновую мануфактуру не увенчались успехом. [2, с. 3]

Императорский фарфоровый завод был основан в 1744 году по указу императрицы Елизаветы Петровны, и на протяжении всей своей истории до февральской революции принадлежал царской семье.

Правящий монарх оказывал постоянное внимание деятельности завода и творчеству мастеров. При исполнении заказов члены царской семьи принимали непосредственное участие в обсуждении моделей, эскизов, определяли образцы для копирования.

В дореволюционный период деятельности завода заказы частных лиц были незначительными исключениями из исторически сложившейся традиции. Его продукция предназначалась для сервизных кладовых и убранства интерьеров императорских дворцов. Декор и формообразование выпускаемой продукции носили соответствующий имперский характер.

За длительный период существования на Императорском фарфоровом заводе было исполнено огромное количество сервизов, поражающих внутренней архитектурой, многообразием форм и сложностью декора, фарфоровых пластов с копиями лучших живописных полотен из собрания Эрмитажа, скульптур и скульптурных композиций, отличающихся мастерством валяния и декором; огромных интерьерных ваз, впитавших в себя мастерство их создателей. Первенство завода в живописи по фарфору было неоднократно подтверждено дипломами всемирных выставок в Лондоне, Париже и Вене.

Стоит отметить, что изначально для работы на заводе приглашались зарубежные специалисты, и первые работы были копиями или вариациями образцов европейского фарфора. Но уже в 1748 году в Академии художеств открылись «фруктовые классы», направленные на подготовку живописцев для Императорского фарфорового завода, и на производство начали приходить отечественные профессиональные художники и мастера-технологи.

В конце 19 века Императорский фарфоровый завод, свободный от требований рынка, сознательно культивировал принцип уникальности своих изделий, избегая их тиражирования, стремясь к постоянному обновлению ассортимента. Во все времена он осваивал все новейшие достижения керамического искусства и всегда был ведущим художественным центром, лабораторией для отечественных мастеров. [3, с. 43]

В революционный 1917 год новая власть открыла перед производством фарфора большие перспективы. Императорский завод был признан государственным. В марте 1918 года перед предприятием была поставлена задача – вырабатывать фарфор «революционный по содержанию, совершенный по форме, безупречный по техническому исполнению». [1, с. 34]

Следуя требованиям времени, художники завода создавали новый стиль, устанавливая основные направления национальной культуры фарфора: традиции народной росписи и искусства классики, сочетая их с формальными открытиями русского авангарда тех лет.

В 1930-е годы завод значительно увеличил производство массовых художественных изделий; особенно разнообразными формы и орнаментация изделий стали в послевоенный период, когда было улучшено качество масс и глазури, возобновлена подглазурная роспись.

Индивидуальные особенности творчества художников А. Воробьевского, И. Ризнича, М. Моха, Т. Безпаловой, Л. Протопоповой, Л. Блак, А. Яцкевич, С. Яковлевой и других на многие годы определили облик ленинградского фарфора с его чистотой и мягкостью форм, выявленной белизной материала, конкретностью образов в росписи и сочностью красок.

В работах завода конца 1950-х – начала 1960-х годов после помпезности и чрезмерного украшения сталинского периода стиливые ориентиры были нацелены на лаконизм, сдержанный условно-декоративный цвет – признаки нового строгого стиля времен «оттепели». С каждым десятилетием производство художественного фарфора увеличивалось, при том, что ассортимент изделий ежегодно обновлялся.

В конце 1960-х годов специалисты завода разработали и освоили технологию костяного фарфора, создали для этого уникального материала новые формы и росписи.

В 1970-1980-х годах художники завода создали большое количество изделий, посвященных образу Северной столицы, передавая восхищение любимым городом в тонких и легких цветовых сочетаниях, изысканности и легкости пейзажей.

Бережное использование наследия прошлого, непрерывность развития и постоянное обновление традиций художественного творчества и сегодня являются неотъемлемой чертой Петербургской школы искусства фарфора. В произведениях последних лет заметно стремление художников завода следовать лучшему из опыта старинного предприятия. Все многовековые традиции русского искусства, соединенные с умением соответствовать новейшим течениям, а также привычка воспитывать вкус публики, а не потакать ей, воплощены в сегодняшнем творчестве художников завода. [9, с. 4]

Российский колледж традиционной культуры Санкт-Петербурга имеет давние традиции сотрудничества с Императорским фарфоровым заводом.

В 1976 году по просьбе администрации Ленинградского фарфорового завода (далее – ЛФЗ), Главное управление профессионального образования города Ленинграда постановило осуществить набор на обучение профессии живописец и отливщик-формовщик фарфоровых изделий. Это было связано с увеличением выпуска художественной продукции заводом, потребностью в новых квалифицированных кадрах, т.к. уровень рисунков, вводимых для тиражирования, требовал высоких стандартов подготовки рабочих.

Задачу по подготовке таких специалистов взял на себя коллектив СГПТУ № 90, ныне Российский колледж традиционной культуры. Ленинградский фарфоровый завод стал базовым предприятием для подготовки работников вышеперечисленных профессий.

С помощью администрации ЛФЗ в училище были созданы учебные мастерские для живописцев, установлены муфельные печи для обжига изделий, предоставлены керамические краски и несортное фарфоровое белье для тренировочных упражнений, оборудован кабинет технологии и материаловедения. На работу в качестве мастеров производственного обучения пришли высококвалифицированные работники завода.

Производственное обучение профессии отливщик-формовщик с первого курса проходило в цехах завода.

Коллектив учебного заведения имел тесную связь с заводом. Учащиеся в рамках изучения спецпредметов посещали цеха завода, музей. Для них проводились встречи с художниками предприятия, передовиками производства. Обновлялась и пополнялась

материальная база кабинетов и мастерских училища новыми керамическими красками, образцами продукции завода, белыми фарфоровыми изделиями, производился плановый ремонт муфельных печей. Сотрудники завода принимали участие в работе аттестационных комиссий на квалификационных экзаменах.

Ежегодно на завод трудоустраивались 70-80 выпускников училища. Все они распределялись на рабочие места в цеха завода.

За весь период подготовки рабочих по данным специальностям учащиеся неоднократно участвовали в городских, всесоюзных выставках. Мастера производственного обучения и учащиеся завоевывали золотые и серебряные медали выставки ВДНХ.

В 1994 году связи училища и завода практически прервались.

Со временем ситуация на заводе изменилась, завод вернул былое имя, став вновь Императорским, и отношения с колледжем были восстановлены. Современная позиция руководства Императорского фарфорового завода (далее – АО ИФЗ) была выражена генеральным директором Татьяной Тылевич: «...сохранение и передача из поколения в поколение мастерства, преемственность поколений становятся необходимым и важным условием существования нашего завода». [5]

Сегодня Российский колледж традиционной культуры продолжает осуществлять подготовку живописцев по фарфору, теперь в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по виду – художественная керамика с присвоением квалификации углубленной подготовки – Художник-мастер, преподаватель.

Профессиональная образовательная программа является авторской и создана коллективом преподавателей колледжа и специалистов завода.

Учебные программы по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям «Творческая и исполнительская деятельность» и «Производственно-технологическая деятельность» соответствуют не только требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, но и требованиям современного производства фарфора.

В содержание профессионального модуля «Творческая и исполнительская деятельность» введены темы и практические задания, направленные на изучение классических композиций и создание современных изделий, отражающих традиционную тематику росписи отечественного фарфора.

Для студентов предусмотрены практические задания по созданию композиций с традиционными для Петербургского фарфора темами, такими как цветочная роспись, анималистический сюжет, пейзажные композиции и композиции с изображением Санкт-Петербурга.

Например, по программе профессионального модуля «Творческая и исполнительская деятельность» студенты разрабатывают проект на тему «Роспись чайного сервиза с использованием растительного орнамента по мотивам изделий ИФЗ». В ходе создания композиции студенты изучают разнообразие форм сервизов завода, анализируют классические орнаментальные композиции и особенности их построения на примере шедевров ИФЗ. Одна из тем программы «Проектирование росписи сервиза на основе современных требований декоративно-прикладного искусства» знакомит студентов с творчеством современных художников по фарфору М. Сорокина, И. Олевской, Т. Афанасьевой, Г. Шуляк и многих других. В процессе создания композиции росписи фарфоровых изделий студенты изучают не только традиционные, классические композиционные схемы изделий декоративно-прикладного искусства, но и современный ассортимент фарфоровых производств России. Такой подход дает возможность получить в процессе обучения значительные результаты по формированию интереса и уважения к национальной культуре, преемственности ее традиций в профессиональной деятельности.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом студенты копируют и варьируют изделия декоративно-прикладного искусства, используя новые технологические и колористические решения.

Освоение приемов ручной росписи фарфора построено на копировании работ художников Императорского фарфорового завода разных лет. В первом семестре студенты на дисциплине «Материаловедение» получают первичные знания по истории фарфора, материалам и технологиям, используемым в производстве и декорировании фарфора на примере организации технологического процесса на АО ИФЗ. Освоение дисциплины сопровождается экскурсиями на предприятие, проведением практических занятий в цехах завода, участием студентов в мастер-классах, проводимых лучшими работниками.

Каждая тема профессионального модуля «Производственно-технологическая деятельность» направлена на освоение различных технологических приемов росписи, более глубокого изучения свойств различных материалов для росписи фарфора. Так, например, одна из первых тем «Выполнение несложного рисунка» предполагает освоение простых приемов работы кистью и пером. Образцом для копирования был взят рисунок, созданный художником С. Чехониным в 1918 году для сервиза «Компрод». В процессе изучения данной темы студенты не только осваивают приемы перенесения рисунка, набора краски на кисть, но и знакомятся с творчеством художника, работами завода в тот период деятельности.

Ежегодно преподаватели колледжа совместно с работниками завода пересматривают ассортимент копируемых изделий, внося в него новые рисунки. Такой подход позволяет студентам быстрее адаптироваться на предприятии во время производственной практики, которая проходит в живописных цехах АО ИФЗ.

В 2015 году в колледже по просьбе администрации завода возобновилась подготовка студентов по виду деятельности – художественная керамика, включающая получение умений, знаний и практического опыта в области гончарного дела, шликерного литья фарфоровых изделий, гипсового моделирования. Основная профессиональная образовательная программа была создана преподавателями Российского колледжа традиционной культуры совместно со специалистами АО ИФЗ и учитывает технологические особенности производства фарфора именно на данном предприятии.

Учебные и производственные практики студенты проходят в производственных цехах Императорского фарфорового завода. На практиках студенты выполняют копии изделий по заводским образцам, знакомятся с ассортиментом выпускаемой продукции, приобщаются к традициям фарфорового производства.

Помимо секретов нанесения краски, работы с формой и моделями, способов декорирования и станочного производства студенты ведут самостоятельное проектирование формы и декора изделия. Содержание программы керамики подразумевает работу с формой, создание фарфорового предмета от идеи до конечного продукта.

Далеко не все выпускники придут работать на завод, кто-то продолжит обучение в ВУЗе или займется собственным творчеством, а возможно будет преподавать. Но всестороннее изучение традиций крупнейшего и старейшего фарфорового производства России даст хорошую основу для формирования творческой личности с широким диапазоном освоения знаний: культурой познания, культурой труда, культурой общения и культурой самосовершенствования, высоким уровнем владения умениями, компетенциями, необходимыми для дальнейшей профессиональной деятельности.

Список источников:

1. Императорский фарфоровый завод. Диалог эпох. К 270-летию Императорского фарфорового завода и 250-летию Государственного Эрмитажа: каталог выставки / науч. ред. каталога Л.В. Андреева. – СПб.: Русская коллекция СПб, 2015. – 256 с.
2. Императорский фарфоровый завод. 1744-1904. Издание управления Императорскими заводами / вступ. статья. аннотация Т.Н. Носович. – СПб.: Санкт-Петербург Оркестр, 2003. – 422 с.
3. На рубеже веков... Искусство эпохи модерна. – СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2006. – 106 с.

4. Под царским вензелем. Произведения Императорского фарфорового завода из собрания государственного Эрмитажа: каталог выставки в государственном комплексе музеев Московского Кремля / науч. ред. каталога Н.Ю. Гусева. – СПб.: Изд. Пропелеи, 2007. – 275 с.

5. Скляренко М. Завод Имперского значения // Эксперт онлайн: электронный журнал. – 2015. – № 34-35 [Электронный ресурс]. – URL: <http://expert.ru/northwest/2015/35/zavod-imperskogo--znacheniya/> (дата обращения 8.11.2018)

*Костина Юлия Вячеславовна, преподаватель
СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры»*

Использование Интернет-ресурсов при подготовке курсовых проектов и выпускных квалификационных работ по художественной росписи ткани

Батик – искусство росписи ткани, существующее уже тысячи лет. Слово «батик» – явайского происхождения и в переводе обозначает «рисование горячим воском». Это искусство развивали с глубокой древности многие народы мира – индейцы, китайцы, египтяне, перуанцы, но наивысшего развития и художественного совершенства оно достигло в Индонезии на острове Ява, который считается древнейшим центром батика. Традиционно для резервирования ткани использовался горячий воск.

Появление в Европе восточных тканей в начале XX века привело к увлечению ручной росписью тканей. Батик пережил второе рождение. Но воспроизвести классический процесс изготовления воскового батика европейцам было сложно, поэтому с изобретением клейкого материала, названного резервом, появился иной, более доступный и простой вид росписи – холодный батик. Принципиально новая техника росписи отличалась от горячего батика не только температурой резерва, изменился его состав, инструменты для его нанесения, а также стиль росписи. В отличие от горячего батика, данный метод не требует удаления резерва после окрашивания, он более прост и безопасен и поэтому относится к числу наиболее популярных приемов росписи ткани.

В России батик возник в 20-х годах XX века, с 1936 года применяется в промышленных артелях. «Русский батик» пошел по своему собственному пути, так как истоков художники не знали, а значит, не могли отследить преемственность традиций или какие-то конкретные технологические приемы.

Примеров работ Советского периода, дошедших до нас, очень мало. Их тематика соответствовала тому времени. Чаще всего росписью становилось сочетание растительного орнамента и строгой геометрии рисунка. Платки носили характерные названия: «Труд», «Москва», «Весна» и т.д.

Исходя из этого, найти образец для копирования в курсовой работе или варьирования композиции, ориентируясь только на традицию, не представляется возможным. При этом появление новых красителей на рынке, таких фирм как «Явана», «Марабу» и др., не только упрощает процесс, но и меняет технологию изготовления изделий. Батик развивается, с каждым годом меняются и требования к изделиям. Художники по росписи ткани ищут не только интересное цветовое решение, сюжет и необычную форму, но и новое применение росписи в одежде, обуви, аксессуарах и других изделиях. Всё это требует умения подстраиваться под современные тенденции.

В сети Интернет множество сайтов, на которых можно найти работы в технике «Батик». Такие как: фото-хостинги (банки фотографий), тематические сайты, авторские сайты, интернет-галереи, сайты-форумы, интернет-магазины авторских работ, блоги и социальные сети. На некоторых из них представлены не только изображения работ, но и мастер-классы по их выполнению. Авторы периодически пополняют коллекции своих работ, применяя различные варианты росписи, внося что-то новое, постоянно совершенствуя свою технику.

Наиболее известными авторами, работы которых часто копируются и используются в качестве аналогов при создании композиции, являются: Любовь Тощева, Елена Широкова, Мария Каминская, Людмила Соболев, Лариса Лукаш, Валентина Паршикова. В качестве источника вдохновения так же могут послужить работы следующих авторов: Надежда Соколова, Елена Голанд, Екатерина Щепина, Элеонора Сидорова, Елена Ведерникова, Елена Королюк.

Но не только работы в технике «батик» могут вдохновить на создание интересного проекта. В сети Интернет можно найти достойные варианты изобразительного искусства, которые подходят для воспроизведения в различных техниках батика. Например, цветную графику Давида Галчутта и Ирци Бойко достаточно просто воплотить в технике холодного батика, с использованием цветного резерва. Акварель можно перенести на работы со свободной росписью. Векторная графика, благодаря похожим элементам, легко применима для изделий в технике «горячий батик».

Рисунок 1. Студенческая работа на основе цветной графики Давида Галчутта, двойной батик.

Рисунок 2. Студенческие работы на основе цветной графики Ирци Бойко в технике «холодный батик».

Рисунок 3. Студенческая работа в технике «свободная роспись» на основе акварельного этюда.

Рисунок 4. Студенческая работа в технике «горячий батик» на основе пейзажа в векторной графике.

В современном мире для работы в Интернете иметь стационарный компьютер не обязательно. Даже наоборот, с развитием смартфонов мобильность и доступность сети в любом месте сейчас в приоритете. Для мобильных устройств активно создаются различные приложения, направленные на все сферы жизни человека. Особенно популярны фоторедакторы, такие как, «Prisma» – приложение, которое создано для обработки фотографий в стиле работ знаменитых художников. С помощью различных фильтров, изображение приобретает интересные декоративные особенности, что в дальнейшем может быть частично или полностью использовано при создании работ.

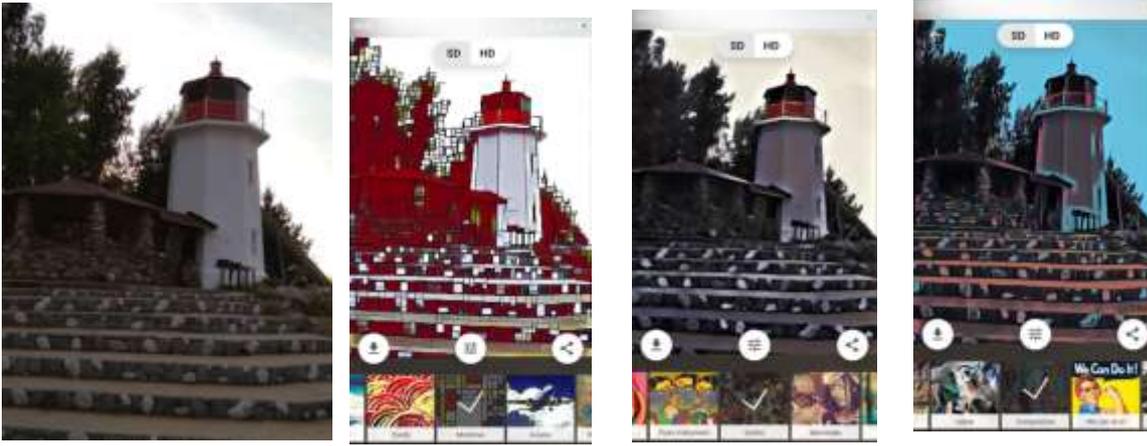

Рисунок 5. Переработка фотографии с помощью приложения «Prisma».

Интернет плотно вошел в жизнь современных художников. С его помощью можно делиться изображениями работ, узнавать о новых технологиях и материалах, а также в простой и быстрой форме находить нужную информацию.

Список источников:

1. История батика в России: https://studwood.ru/1564830/kulturologiya/istoriya_razvitiya_batika_rossii
2. История батика: <http://irenabatik.ru/batik-obuchenie/batik-v-rossii-stranicy-istorii.html>
3. Батик картинки: <https://yandex.ru/images/search>
4. Фоторедактор: <https://prisman.ru/>

Секция №2. Сохранение традиций народного творчества и городских ремесел как принцип обучения и воспитания будущих рабочих и специалистов в области парикмахерского искусства, моделирования и изготовления швейных изделий

*Беспалова Татьяна Игоревна, преподаватель
Кротова Нина Петровна, преподаватель
СПб ГБПОУ «Петровский колледж»*

Коллекция современных женских причесок, выполненных в технике бумажной пластики, на основе изучения и стилизации русских народных головных уборов

В начале XXI века русский народный костюм как образец художественной культуры привлекает серьезное внимание не только специалистов.

Воссоздание, казалось бы, канувшей в лету одежды сейчас прочно вошло в круг интересов молодежи – причём не только как тема для исторических реконструкций, но в качестве современных праздничных и обрядовых нарядов. Традиционный костюм вновь стал восприниматься неоспоримым национальным достоянием. В народном костюме важную роль играют местные художественные и ремесленные традиции. Они формируют неповторимый облик одежды каждой местности. Кроме того, народный костюм – явление не только крестьянской жизни, но и яркий пласт городской и посадской культуры. Костюмы зажиточных

горожанок или купчих – сарафаны, душегреи, шугай вкупе с различными головными уборами представляют для исследователей большой интерес.

В русском народном костюме и конечно в головных уборах отражаются разные пласты художественной культуры; отголоски языческих представлений славян, их верования, художественные, технологические приемы в изготовлении костюмов, головных уборов, символизм орнаментов, статусность владельца.

Историческое наследие – важный источник изучения и стилизации для современных дизайнеров, в том числе и в области парикмахерского искусства. Изучая головные уборы, дизайнеры находят новые идеи для новых форм, объемов, украшений, причесок.

При подготовке учащихся Петровского колледжа по специальности «Парикмахерское искусство» важным этапом является изучение нашего культурного наследия. На уроках рисунка и живописи прорисовываются и изучаются русские народные головные уборы. Затем происходит их стилизация и создаются новые прически, причем, чтобы закрепить знания по созданию объемов, архитектонике создаваемых причесок, украшениях, деталях новые идеи стилизованных причесок выполняются в объеме на манекен-головах из бумаги.

Приводим примеры наиболее выразительных вариантов русских головных уборов, которые явились основой для последующих преобразований.

Венок и венец

Головные уборы, связанные с земледельческими циклами. Приветствие весны и солнца, когда наступала весна и появлялись первые цветы, славяне начинали плести венки – круглые, яркие, как само солнце. Позже этот обычай не исчез, он сохранился в христианские времена. Венки плели и девушки, и юноши. Из венка со временем возникло очелье, которое женщины иногда надевали поверх плата – убруса (опоясывать чело, то есть лоб). Это мог быть венец, он мог быть из бересты или кожи, обтянутый тканью венец мог быть гладким или зубчатым.

Повойник и убрус

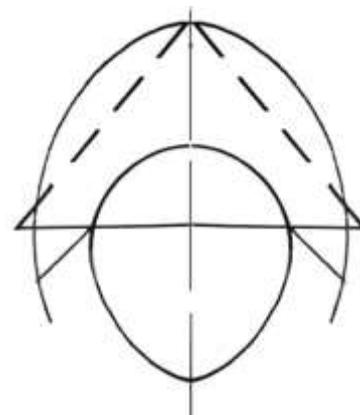
У представительниц всех слоев населения пользовался популярностью повойник (чепец, или легкий платок) причем высота его варьировалась. Он стягивался на затылке и часто завязывался на красивые ленты с бантом. Поверх повойника могли одевать белый или красный убрус(платок). Его скалывали под подбородком. Два конца свисавшие на грудь украшались. Зимой голову женщины вместо повойника венчала шапочка с меховой оторочкой.

Кокошник

К XVI веку общераспространённым головным убором стал кокошник. По форме кокошник напоминает продольноразрезанную луковицу или же раскрытый веер. Самая красивая часть кокошника называется начельником (то есть то, что над челом). Основа у него плотная, так, что конструкция держалась вертикально. Часто лоб полузакрывает понизью из речного жемчуга.

Плоскость начельника можно вписать в треугольник, сравнить с хвостом птицы или её гребнем. Опущенные углы начельника символизируют припущенные крылья. Упростим наши задачи при стилизации головного убора. Представим его в виде геометрических фигур.

Чтобы выполнить стилизованный вариант кокошника, нужно представить его в виде петуха с расправленными крыльями, поднятой головой, развернутым в виде веера хвостом. Образ петуха

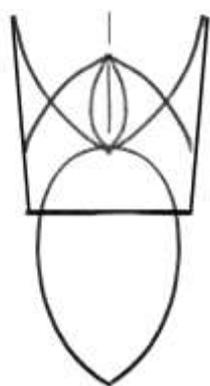
близок к образу кокошника. Пряди волос выразим через бумажные узкие полосы. В результате прическа из бумаги вписывается в треугольник с опущенными концами.

Если продолжить работу над птичьим образом и создать фантазийную прическу (например: к фильму-сказке) из волос можно применить постиж для головки птицы, остальные части прически возможно создать из волос.

Кика

Кика рогатая напоминает утку. У славян утка плавает по мировому океану до начала времен и откладывает в воду яйцо – из него рождается земля. Сорока – птица вещая, разносит слухи, новости, собирает и хранит добро. Образ женщины жар-птицы, её алый хвост символизирует ленты, свисающие сзади с девичьей повязкой.

Птичьи тотемы наиболее часто относились к женщинам и оберегали их. Охраняли дом, потомство, сердце избы в виде огня, пылающего в печи и женщины – охранительницы дома и огня в виде жар-птицы. Поэтому так часто украшения в виде лебединого пуха, утиных перышек, «селезневых кудрей».

Любой из известных женских головных уборов, как части костюма обладал охранной силой и, как птичий тотем, обеспечивал свою хозяйку силой добра, благополучия, продолжения рода. Головной убор венчал фигуру женщины.

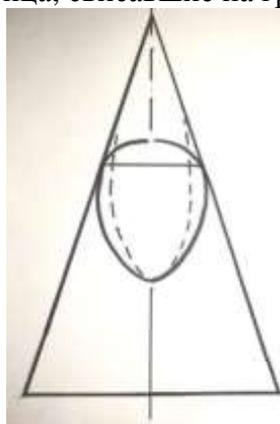
Объемная

завивки, фигурной чёлки. «Рожки» могут быть выполнены из постижа. «Рожки» искривлены и как бы замкнуты. Напомним, что «рожки» напоминают голову и хвост утки – священной птицы на Руси.

Представим себе упрощенный вариант головного убора кика рогатая в виде геометрических фигур. Предлагается два варианта направления рожек. Прическа из бумаги создана на основе стрижки,

Убрус

Убрус представляет собой платок, опоясывающий чело – то есть лоб, прикрывающий голову и одевающийся поверх шапочки или кокошника. Убрус скалывали под подбородком. Два конца, свисавшие на грудь, украшались вышивкой.

При создании стилизованной модели прически из бумаги на основе убруса выполним условный головной убор, вытягивающий вверх параметры всей прически. Ткань убруса условно заменим прядями длинных волос (полосками из бумаги), украшенных цветами. Общая

форма прически – вытягивающий треугольник. Прическа может быть выполнена при помощи постижа или трессов.

Работа над историческими и фантазийными этническими прическами, выраженными в технике «бумажной пластики», очень полезна. Это, во-первых, оценка объемов прически, сопоставление их форм, соотношение с объемом головы и лица. Выявление оси симметрии или насколько сильно выявлена асимметрия – вот сколько задач приходится решать во время изготовления бумажной прически. Прическу можно сравнить со скульптурой: изучение объемов, их создание – очень важная тема учебных задач. Также прибавляется работа по освоению самого материала (бумаги). Это тоже своеобразный тренинг, работа руками, которая развивает аккуратность, фантазию и дисциплинирует.

Список источников:

1. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования / С.Е.Беляева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.
2. Черниченко Т.А. Моделирование причесок и декоративная косметика / Т.А.Черниченко, И.Ю.Плотникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.
3. Устин В.Б. Композиция в дизайне / В.Б. Устин. – М.: Астрель, 2006.
4. Сыромятникова И. История прически. – М.: «Рипол классика», 2014.
5. Беспалова Т.И, Гузь А.В. Основы художественного проектирования прически. Специальный рисунок. – М.: «Академия», 2011.
6. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. – М.: «Молодая гвардия», 1975.
7. Каталог выставки: Русский музей, Женский народный костюм XVIII-XX веков.

PALACEEDITIONS

*Куракина Марина Александровна, преподаватель
Дивакова Екатерина Александровна, преподаватель
СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды»*

Стилизация причесок в русском народном стиле при освоении профессии парикмахер

Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-иному, многое для себя заново открываем и переоцениваем. Это относится и к прошлому нашего народа. К нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений.

С уверенностью можно сказать, что большинство, к сожалению, мало знакомо, например, с народной культурой. Как жили, работали русские люди? Какие они соблюдали обычаи? Чем украшали свой быт? Ответить на эти и подобные вопросы – значит восстановить связь времен, вернуть утраченные ценности, что и является нашей задачей на уроках спецдисциплин.

В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение студентами культурных ценностей способствует развитию их духовности, которая проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно-патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру их общего развития и самосознания в целом.

На своих уроках по парикмахерскому искусству мы приобщаем студентов к различным историческим стилям, в том числе и к русским народным традициям. Такие уроки основаны на формировании эмоционально окрашенного чувства причастности студентов к наследию прошлого, в том числе благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться.

Для того чтобы у студентов сложился образ, они должны вдохновиться русскими народными сказками, картинами художников, музыкой и детскими художественными фильмами по мотивам сказок. После чего они выполняют практические работы, такие как коллажи, прически на манекенах и моделях.

Если обратиться к истории, то мы видим, что наши предки испокон веков славились искусными мастерами, которые создавали своими руками сказочную красоту, в художественной форме выражали свое отношение к жизни, любовь к природе.

Когда речь заходит о прическах русских девушек, живших в позапрошлые века, первое, что предстает перед взглядом, это длинная и толстая коса, повязанная красивой расписной лентой.

В 15-17 веках в России вошло в обиход накосное девичье украшение – косник. Он представлял собой подвеску, закреплявшуюся с помощью шнуров на конце косы. Косник – это деталь праздничного костюма девушки, обычно использовался в комплекте с венцом, кокошником, повязкой или каким-либо другим парадным головным убором.

Также женщины носили головные уборы, прикрывающие волосы: повойники, кички, сороки, которые сверху покрывались большими узорными платками.

Мужские прически на Руси были простыми и однотипными. Пожилые мужчины обычно носили волосы длиной до плеч и отращивали длинные бороды.

Считалось, что густота растительности на лице говорит о «породе» мужчины и его мужской силе. Быть безбородым было почти приговором, чаще всего такие мужчины оставались холосты, ведь они воспринимались как слабые, лишённые мужества и бесплодные. Борода была символом энергии, старшинства, большого ума, достоинства и независимости.

В Древней Руси волосы не были признаком социальной принадлежности: одинаковые прически могли носить и князья, и крестьяне. Разницу в происхождении подчеркивал головной убор. Бедные надевали колпаки из дешевого сукна, а знать – шапки из кожи и бархата, украшенные золотом, серебром и драгоценными камнями.

Рис. 2. Головные уборы Древней Руси
а - крестьянина, б - горожанина, в - боярина

Однако несмотря на то, что минуло много веков, русские народные прически по-прежнему актуальны. Сейчас мастера-парикмахеры все чаще обращаются к истории при выполнении мужских и женских причёсок.

Представляем примеры стилизованных женских причёсок, с помощью которых можно увидеть влияние русских народных традиций на женские причёски. Обладая определенными навыками можно красиво сочетать дух времени и современные тенденции парикмахерского искусства.

Русская культура также повлияла на мужскую моду. Возвращается хорошо забытое старое: удерживают свои позиции бороды и усы.

Работы студентов в русском народном стиле:

Сохранение традиций является одной из главных задач образования, и мы, современные преподаватели парикмахерского искусства, на своих занятиях знакомим студентов с опытом, накопленным за многие века, и обучаем их реализовывать эти знания на практике.

*Кирносенко Анна Юрьевна, преподаватель
СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры»*

Изучение народного костюма, как один из методов сохранения национальных культурных традиций

Сохранение духовных традиций год от года становится все более значимым направлением государственной культурной политики. С одной стороны, к данной проблеме привлечено внимание всего мирового общества в связи с усиливающимися процессами глобализации, с другой, – в результате кардинальных социально-экономических преобразований последних лет в нашей стране, наконец, происходят положительные сдвиги в области изучения, консервации, защите и популяризации традиционной культуры.

Изучение народного костюма студентами, обучающимися по специальности «Конструирование, моделирование и технология изготовления швейных изделий», происходит на уроках Проектирования и технологии изготовления народного костюма, имеет большое значение для дальнейшей профессиональной деятельности. Часы для реализации этой дисциплины, выделены из вариативной части ФГОС по данной специальности.

Народный костюм является неиссякаемым источником для творчества, в котором сконцентрировано бесконечное богатство идей. Это достигается многообразием форм, необычностью конструктивных решений костюма в целом и отдельных его элементов, красочностью вышивки.

На данном этапе развития современного общества существует проблема неоднозначного, иногда даже негативного отношения к традиционной культуре. Проблема возникла в результате отрыва от народных традиций, информационного запрета на религию, веру и традицию, начиная с 30-х годов 20 века и в дальнейшем пропаганды культурно-массовой «рафинированной» народной культуры для создания единого образа русского народа.

В результате нашей задачей становится изначально развенчивание сложившихся мифов о символах русской традиционной культуры – матрёшка, балалайка и костюме – сарафан, кокошник и шапка ушанка, а затем знакомство и изучение настоящей традиционной культуры.

В ходе изучения дисциплины «Проектирование и технология изготовления народного костюма» студенты знакомятся с различными видами и техниками декорирования и вышивки, изучают варианты кроя и технологии обработки составных частей женского костюма: рубахи, сарафана, понёвы, передника, головных уборов, верхней одежды. Знакомятся с мужским костюмом, шьют традиционную мужскую рубаху – косоворотку. Изучают региональные особенности праздничных комплексов женских костюмов. В качестве самостоятельной работы, для развития творческого потенциала и закрепления навыков декорирования костюма, в начале обучения студенты вышивают рушник, подбирая орнамент вышивки в соответствии с обрядовым значением вещи и семантикой узора. Второе изделие, которое студенты изготавливают в процессе внеаудиторной самостоятельной работы, это девичий головной убор – повязка или венец. Работа выполняется в одном из двух направлений по выбору – детальное изучение материалов и техник изготовления, подлинных образцов девичьих повязок и создание копии, или осмысление образа северного свадебного головного убора венца и интерпретация его с помощью современных материалов и техник.

Часть уроков по программе «Проектирование и технология изготовления народного костюма» проходит в музеях Санкт-Петербурга. Студенты посещают Русский музей, где представлена прекрасная постоянная экспозиция головных уборов, а также часто проходят временные тематические выставки народного костюма. Для повышения мотивации студентов мы применяем современные интерактивные формы проведения занятий, например, в Российском этнографическом музее мы проводим работу по текущей аттестации в форме квеста.

В каждой группе есть студенты, которые проявляют повышенный интерес к изучению народного костюма, им недостаточно общей программы изучения предмета. Для таких активных студентов предлагается участие в проектах по углублённому изучению локальных традиций народного костюма и его изготовлению. Результатом такой работы является посещение конференции «Мода и дизайн», в частности «Клуба белых перчаток», где известные модельеры Санкт-Петербурга в белых перчатках рассматривают подлинные образцы традиционного костюма. Музейные хранители фондов рассказывают историю предметов, их традиционное применение, а модельеры комментируют технологию изготовления и конструкцию деталей одежды с точки зрения современного дизайна. Также студенты участвуют в различных фестивалях традиционного костюма, которые проходят в Москве, Новгороде, Ярославле, Санкт-Петербурге, народных праздниках и в ежегодной студенческой научно-практической конференции, которая проводится в Российском колледже традиционной культуры.

Изучение традиционного костюма настолько увлекает студентов, что в этой теме выполняются и дипломные проекты. В течение трёхлетней работы в Российском колледже традиционной культуры была создана коллекция дипломных работ «Русь благодатная», которую представляют реплики женского русского народного костюма конца 19 века различных губерний.

Любовь к родному краю – основа, на которой осуществляется рост духовной культуры общества. Культура, как и растение – у нее не только ветви, но и корни. Очень важно, чтобы рост начинался именно с корней. Изучение обычаев, фольклора, костюма каждой местности необходимо для сохранения культуры всей страны. Проблема развития национального самосознания включает в себя проблему сохранения памяти; сохраняя прошлое, мы заботимся о будущем. И потому так важно знание своих корней, искусства, традиций в общем деле сохранения культуры России.

Список источников:

1. Божьева Н.П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность // Московское художественное училище прикладного искусства. изд. Северный паломник, 2008. – С. 227.
2. Калашникова Н.М. Семиотика народного костюма. Учебное пособие. – Изд.2-е перераб. и доп. – СПб.: ФГБОУВПО «СПбГУПТД», 2016.– 321с.
3. Розова О.В., Щербакова И.А. Уроки народной культуры: традиционная одежда: учебно-методическое пособие // М.: Издательство «Ладога-100», 2007. – 208 с., ил.

*Начинкова Мария Дмитриевна, мастер производственного обучения
Бородуля Надежда Игоревна, библиотекарь
СПб ГБ ПОУ «Колледж «Красносельский»*

Повышение мотивации для успешного освоения профессии на основе национальных культурных традиций

Развитие современной системы профессионального образования невозможно без взаимодействия с наследием прошлого. Пути повышения мотивации для успешного овладения профессией как механизм воздействия на личность являются условиями развития творческих способностей учащихся через накопленные веками народные традиции, жизненный опыт.

Обращение к народным традициям при подготовке парикмахеров позволяет:

- развивать интерес и любовь к выбранной профессии, основанной на народных традициях;
- прививать и поощрять любознательность, фантазию и воображение в поисках новых форм и декоративных средств выражения образа;
- развивать трудолюбие, целеустремленность у обучающихся;
- воспитывать любовь к Родине;
- развивать умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности;
- развивать стремление к творческой самореализации.

Прическа появилась даже раньше одежды, она рассказывала о множестве вещей – о племени, о характере, о намерениях.

На Руси с давних времен символом девичьей красоты считалась коса. Эта прическа была распространена еще в домонгольский период. Женские прически Древней Руси и Московского государства долгое время сохраняли национальный колорит: для всех сословий и для всех возрастов – косы. Единственное разделение – на девичьи и женские прически.

У наших предков издревле самым главным источником жизненных сил считались собственные волосы. Одна из заповедей Бога Сварога гласит: «24. Не стригите свои власы русые, власы разные да с седиными, ибо Мудрость Божию не постигнете и здоровье потеряете». Или одна из заповедей Лады Богородицы: «11. Берегите, дщери Божии, с измальства власы русые – честь Родов своих, заплетайте свои власы русые в косы дивные, покрывайте их

берегинями» [4]. Заплетённые волосы служат для накопления жизненной и божественной силы, необходимой для здоровья и духовного развития, а распущенные – для сбора тонких энергий и информации из внешнего мира.

Расчёсывание волос является Священным ритуалом, который можно совершать только самостоятельно или доверить очень близким людям – в детстве родителям, при этом часто приговаривалось:

Расти, коса, до пояса,
Не вырони ни волоса.
Расти, косынька, до пят,
Все волосинки в ряд.
Расти, коса, не пугайся.
Дочка, маму слушайся. [5].

Коса украшалась лентой или «косником» («накосником»), который делался из бересты в форме треугольника и расширялся бусинками. Волосы не покрывались, а дополнением к причёске были ленты или венки на голове.

Время от времени дизайнеры моды и стиля пытались вернуть косам былую популярность, но долгое время это не встречало понимания. Однако косы вернулись в неожиданном исполнении.

Изучение культурно-исторического наследия и традиций нашего региона (Ленинградская область, Старая Ладога, Псков, Великий Новгород) расширяет представления о художественном творчестве, обучающиеся самостоятельно и с помощью преподавателей добывают новые знания, собирают необходимую информацию о причёсках наших предков. Археологические раскопки показали, что уже в 13-15 вв. в русских, вепских, ижорских и водских деревнях женщины умело заплетали волосы в косы, которые покрывали полотняным головным убором «Саппано», созданным из льняных и шерстяных тканей.

Создавая в учебном заведении условия для защиты национальной культуры и народных традиций, мы воспитываем у обучающихся национальное самосознание, любовь к Родине, уважение к народным традициям, стремление к возрождению народных ремесел. Приобщать обучающихся к истокам русской народной культуры можно через создание «мини музея ремесел», вовлекая преподавателей и родителей в воспитательно-образовательный процесс через участие в подготовке проектов, сборе экспонатов.

Для привлечения обучающихся к учебному процессу, для сохранения знаний о развитии ремесел – как ручном производстве, основанном на применении ручных орудий труда, периодически устраиваются экспозиции «История ремесел», собранные руками мастеров и учеников, таким образом у обучающихся пробуждается интерес к выбранной профессии, дух коллективного творчества.

В организации учебно-воспитательного процесса важна мотивация активности обучаемых. Это достигается использованием эффективных форм педагогического общения, созданием стимулирующей учебной среды психологической атмосферы, уважением к личности обучающегося.

Для успешного освоения профессии парикмахера необходимы условия развития творческих способностей учащихся, это достигается через художественное творчество (профориентационные мероприятия, мастер-классы, участие в конференциях, городских мероприятиях).

На выездных мероприятиях проводятся мастер-классы. Обучающиеся выступают в роли мастеров, реализуют знания и умения, полученные на практических занятиях.

На мастер-классах по косоплетению обучающимся предоставляется возможность самостоятельно поработать, попробовать свои силы в профессии, проявить фантазию, испытать чувство локтя, посредством живого общения узнать пожелания потребителя парикмахерских услуг. Это воспитывает коммуникативные навыки у будущих специалистов.

Благодаря знаниям о традиционной русской причёске «косе», у обучающихся появляется уважение к старшему поколению, забота о младших, ведь первый урок по косоплетению нам

преподают наши бабушки и мамы. Это воспитывает и поддерживает самобытную культуру русского народа, которая проявляется в творчестве обучающихся.

Одежда, прическа, быт являются важной частью традиционной культуры любого народа. Для выполнения современной прически в стиле традиционных народных мотивов студенты изучают народные истоки парикмахерского искусства, создают современную прическу и таким образом сохраняют народные традиции.

Таким образом, мотивируя обучающегося на приобретение профессии мы доказываем, что труд дает человеку жилище, пищу, одежду, предметы быта, духовные ценности, умение взаимодействовать, новые знакомства, возможность самореализовываться.

Действительно, интерес к народным и историческим традициям в создании женской прически может являться сильным мотивом для улучшения качественных показателей познавательных процессов, роста уровня освоения профессии.

В нашем образовательном учреждении при подготовке специалистов по профессии «Парикмахер» педагоги используют возможности как основной профессиональной образовательной программы, так и внеаудиторной деятельности для изучения и сохранения лучших традиций парикмахерского искусства.

Список источников:

1. Живилкова Е. Стильные косы и косички не выходя из дома. – Издательство: Эксмо, 2011 г. – 224 с.
2. Иванова В. Все о косах и косичках. Издательство: АСТ, 2011 г. – 64 с.
3. Зуевская Е. Модные косы. Издательство: Контэнт, 2012 г. – 64 с.
4. <http://derzhavarus.ru>
5. <https://zhenomaniya.ru/poteshki/tag/dlya-raschesivaniya>

Секция №3. Сохранение традиций народного творчества и городских ремесел как принцип обучения и воспитания будущих рабочих и специалистов

*Крамарева Мария Анатольевна, преподаватель
СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры»*

Организация творческой исследовательской деятельности студентов при подготовке к участию в студенческой конференции

В условиях социально-экономического реформирования, непрерывного обновления и развития системы образования под воздействием научно-технического и гуманитарного прогресса, конкуренции на рынке труда и образовательных услуг главной задачей образовательных учреждений XXI в. становится подготовка конкурентоспособных специалистов, способных вырабатывать и развивать новые идеи, творчески мыслить, адаптироваться и успешно трудиться в динамично развивающемся обществе.

Одним из важнейших требований современного подхода подготовки специалистов среднего профессионального образования, является развитие творческой, исследовательской деятельности студента на всем протяжении обучения.

Молодой специалист должен быть способным к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, обладать стремлением к

самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию) и стремиться к творческой самореализации.

В образовании цель исследовательской деятельности заключается в приобретении студентами функционального навыка исследования, как универсального способа освоения действительности. Этому способствует повышение мотивации к учебной деятельности и активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе, основой которых является приобретение субъективно новых знаний, т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося.

Знания, полученные в результате исследования, являются следствием познавательной деятельности, направленной на выдвижение, формирование, объяснение закономерностей, фактов, процессов.

Руководство колледжа РКТК уделяет значимое внимание участию студентов в ежегодных студенческих конференциях, проводимых Ресурсным центром. Особенно это стало заметно в последние годы, когда колледж стал принимать активное участие в различных конкурсах профессионального мастерства, как на городском, так и региональном уровнях. Расширилась материально-техническая база, что, несомненно, дало возможность развиваться исследовательской деятельности студентов, творческому подходу в решении поставленных задач.

В колледже применяются следующие формы исследовательской работы:

- выполнение лабораторных работ;
- написание рефератов;
- участие в предметных олимпиадах;
- подготовка докладов;
- выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований;
- выполнение конкретных нетиповых заданий исследовательского характера в период учебных и производственных практик;
- изучение теоретических основ методики, постановки, организации выполнения исследований по курсам специальных дисциплин и дисциплин специализации;
- курсовые, дипломные работы и проекты;
- участие в студенческих конференциях.

Таким образом, под исследовательской деятельностью понимается выполнение творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающей наличие основных этапов исследования:

- постановка проблемы;
- изучение теории;
- сбор материала, его анализ и обобщение;
- подведение итогов.

В целом, исследовательская деятельность студентов является необходимой составной частью системы подготовки высококвалифицированного, ориентированного на современный рынок труда специалиста, инициативного, способного критически мыслить и продолжать воспринимать инновационные методы и технологии в своем развитии, направленном на достижение высоких результатов.

Основными принципами организации исследовательской деятельности студентов являются:

- развитие потребности в творческой самореализации в рамках профессиональной деятельности;
- закрепление теоретических знаний;
- формирование умения обрабатывать информацию;
- формирование основ исследовательской деятельности как составляющей общих компетенций: умение анализировать и систематизировать поступающую информацию; выявлять проблему и планировать этапы ее решения.

Исследовательская деятельность студентов в колледже может осуществляться на двух уровнях: учебно-исследовательская деятельность в ходе аудиторных и внеаудиторных занятий, предусмотренная учебным планом, программами учебных дисциплин.

Обучение студентов исследовательской деятельности следует проводить посредством включения всех обучаемых в учебно-исследовательскую работу с постепенной трансформацией её в научно-исследовательскую.

Развивающие возможности студенческой исследовательской работы возрастают при гласном и открытом обобщении результатов исследования. Широкое ознакомление с результатами проводимой студентами работы происходит благодаря научно-практическим конференциям, участию в конкурсах.

Участие студентов в исследовательской деятельности дает возможность выделить из разнородной студенческой массы одаренных студентов для занятий наукой. Современные условия требуют участия студентов и в международных проектах, которые сегодня должны стать определенной инновационной составляющей студенческих научных исследований.

Для успешного формирования научно-исследовательских компетенций необходимо:

- привлечение студентов к активной научной работе на ранних этапах обучения;
- участие студентов первых курсов в работе научных семинаров, научных конференций преподавателей, что способствует погружению в исследовательскую деятельность с первых дней обучения;
- предоставление возможности студентам осуществления научных исследований не только по профилю выбранной специальности, но и по другим профессиональным областям.

Навыки, полученные в ходе освоения подобных курсов, служат основой дальнейшей учебно-профессиональной деятельности студента, что крайне важно при формировании готовности к профессиональной мобильности. Большинство студентов воспринимают свое участие в исследовательской работе как подготовку к будущей практической деятельности.

На старших курсах должно стать обязательным участие студентов в конференциях и конкурсах, так как это дает возможность студентам:

1. Предоставить возможность публичного выступления, с целью развития его ораторских, коммуникативных умений и навыков.
2. Создать ситуацию успешного публичного представления своего опыта исследовательской работы, с целью формирования мотивационных механизмов.
3. Создать ситуацию необходимости осмысления методологии проделанной исследовательской работы.

Научно-практическая конференция – итоговая форма исследовательской работы, которая предполагает публичное выступление обучающихся с демонстрацией итогов самостоятельной исследовательской деятельности, анализом выполненной работы и выводами.

Программа конференции предусматривает выступления обучающихся с докладами о результатах своей исследовательской деятельности, дискуссии, выступления преподавателей. Формы представления творческих работ на конференции могут быть разнообразны:

- доклад;
- тезисы;
- сообщение;
- отчет и др.

Конференция является массовым мероприятием не только по числу присутствующих участников, но и по числу обучающихся, принимающих участие в ее подготовке и проведении. Конференция является, с одной стороны, действенной формой пропаганды профессии, школой формирования исследовательской деятельности обучающихся, а с другой стороны – красивым праздником, поэтому рекомендуется разнообразить форму подачи материала. Форма выступлений может быть различной, например: видео-постановка; инсценировка; видеофильм; презентация с использованием мультимедийной технологии и др.,

при этом выступающий должен продемонстрировать: свободное владение материалом; умение делать оценочные суждения; умение аргументировано ответить на вопросы и т.д.

За успехи, достигнутые в исследовательской работе, студенты могут награждаться грамотами, дипломами, ценными подарками. Престижно, если награды вручаются на общем мероприятии. Например, протокол зачитывает зам. директора по УР, а вручает грамоты, дипломы и объявляет благодарности директор образовательного учреждения. Результаты творческой и исследовательской деятельности представляются на страницах периодического издания, сайта.

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что научно-исследовательская деятельность – это сложный компонент учебной работы, который включает в себя совокупность мотивационной сферы студента, обеспечение которой берет на себя педагог, методов и форм научного познания, необходимых для полноценного исследовательского процесса. Для этого в образовательном учреждении должна быть создана образовательная среда, направленная на развитие познавательного интереса и самостоятельности студентов.

Вся деятельность по организации научной работы студентов должна носить системный характер и решаться на основе системного подхода. Конечным результатом учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности в образовательном учреждении является, конечно же, формирование личностных качеств студента, его мотивации, рефлексии и самооценки, который позволит будущим специалистам вносить в свою работу элемент научного подхода, вырабатывает стремление постоянного пополнения и совершенствования знаний для улучшения профессиональной деятельности.

*Кулешова Виктория Андреевна, преподаватель
СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры»*

Внеурочная предметная деятельность по литературе (литературно-музыкальная композиция) как средство формирования эстетической и речевой культуры учащихся

Изменения в социальной жизни нашей страны, перемены в области просвещения делают особенно актуальными проблемы оскудения эстетической и речевой культуры молодого поколения. Очевидно, что чем меньше человек читает, тем беднее его речь, примитивнее мышление. «По тому, как человек говорит, сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело. Мы можем определить степень интеллектуальности человека», – утверждал Д. С. Лихачев. Поэтому для преподавателей проблема духовно-нравственного, эстетического и речевого воспитания на сегодняшний день является актуальной.

Как воспитать у студентов способность воспринимать и сознательно использовать язык как национальную и общечеловеческую ценность, как привить интерес к грамотной устной и письменной речи, как содействовать им в нравственном становлении через культурный опыт – классические художественные произведения? Помочь в этом может создание определённой социально-культурной среды, вызывающей интерес к языку и литературе, а именно – внеурочная предметная деятельность в форме литературно-музыкальных композиций.

Целью проведения литературно-музыкальных композиций является обогащение художественного восприятия мира через изучение и углубление знаний по литературе, русскому языку и истории.

Задачи:

- привитие интереса к изучению биографии и творчества автора;
- повышение мотивации к обучению;
- раскрытие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;

- развитие памяти, устной речи; навыков выразительного эмоционального чтения; актёрского мастерства (умения выступать перед аудиторией), индивидуальной и коллективной работы;
- расширение лингвистического и культурологического кругозора;
- содействие в формировании таких нравственных качеств, как патриотизм, историческая память, гуманизм, коллективизм (умение работать в творческой группе);
- способствование установлению ассоциативно-образных и межпредметных связей между произведениями литературы и истории, литературы и музыки, литературы и изобразительного искусства;
- продолжать воспитывать интерес к поэзии, чувство гордости и уважения к автору и его творческому наследию.

Для успешного проведения мероприятия требуется немалая подготовительная работа, а именно:

- Согласование даты проведения мероприятия и времени на подготовку к нему (репетиции);
- Организация творческой группы из студентов;
- Написание необходимой документации (служебная записка);
- Распределение обязанностей между студентами;
- Подбор материала (историческая и биографическая хроника, аудио-и видеоматериалы);
- Создание сценария и презентации;
- Репетиция композиции (индивидуальная и коллективная);
- Литературный вечер.

Ежегодно мы активно используем данный вид работы со студентами, организовывая и проводя литературно-музыкальные композиции, посвящённые юбилейным датам со дня рождения писателей и поэтов: М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, А.А. Блока, Н.С. Гумилёва, М.И. Цветаевой, И.А. Бродского; вечер бардовской песни, дни поэзии, 9 мая и 27 января.

Участвуя в культурно-просветительской работе, студенты реализовывают свой творческий потенциал, выступая в качестве ведущих, декламируя стихотворения и исполняя песни, учатся работать в коллективе, брать на себя ответственность, приучаются к самодисциплине, саморазвитию. Данная форма внеклассного занятия требует от студентов активной и творческой деятельности, большего развития их склонностей и способностей в области литературы: это формирование языкового чутья и бережного отношения к слову, совершенствование речевой культуры, освоение приёмов и навыков работы с художественными текстами и справочной литературой.

В ходе проведения композиции студент должен мобилизовать весь свой опыт, знания, навыки: предварительно изучив тему, суметь вжиться в образ определенного лица, успешно выступить перед зрителями, дав им возможность познакомиться с творческим миром и личностными особенностями автора и эпохи. Литературно-поэтическая композиция позволяет достичь высокого эстетического, эмоционально-воздействующего уровня, добиться такой атмосферы, в которой ощущалось бы незримое присутствие поэта или писателя, рассказывающего об этапах своего бытия и вехах литературного творчества.

Основываясь на принципах синтеза различных по жанру, стилю и ритму художественных текстов, аудио и видео фрагментов, объединенных общей идеей, эта форма позволяет ярче и эмоциональнее воздействовать на студентов, способствуя развитию их духовных ценностей, идеалов, а также формированию критического мышления и собственной гражданской позиции.

Таким образом, внеурочная предметная деятельность в форме литературно-музыкальных композиций направлена на развитие интеллектуальной и духовно-нравственной сферы личности; способствует повышению языковой и речевой компетенции студентов; выступает как личностно-формирующий фактор, развивая вкус, творческую активность, расширяя кругозор и повышая общий культурный уровень.

Литературно-поэтическая композиция – это средство воспитания искусством.

Список источников:

1. Загребельная И.Н. Литературные гостиные в 8-11 классах. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 318 с.
2. Караваева И.А. Литературная гостиная как форма внеклассной работы в педагогическом колледже. – 2016. – URL <https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2016/12/22/>
3. Новикова Я.В. Значение русской народной культуры в процессе изучения предметов художественно-эстетического цикла // Молодой ученый. – 2014. – №15. – С. 292-293. – URL <https://moluch.ru/archive/74/12512/>
4. Шабрина С.Б. Литературная гостиная. 9-11 классы: сценарии внеклассных мероприятий (Выпуск 2). – Учитель, 2009 – 219 с.

*Мишукова Елена Евгеньевна, к.ф.н., преподаватель
СПб Гб ПОУ «Санкт - Петербургское художественное училище имени Н.К. Рериха»*

Формирование толерантности в процессе изучения истории и философии в СПб Гб ПОУ «Санкт-Петербургское художественное училище имени Н.К. Рериха»

Процессы глобализации ставят перед образованием задачу формирования такой личности, которая обладала бы толерантностью, была готова и способна жить и конструктивно действовать в многообразном мире.

Современное общество характеризуется резким усилением интенсивности взаимодействий между представителями различных культур. Минувший XX век в этом отношении коренным образом изменил облик мира. Мы наблюдаем интеграцию национальных государств, экономик, культур.

Однако наряду с позитивными моментами, рост интенсивности межкультурных взаимодействий порождает целый ряд серьезных проблем и противоречий, ведущих к обострению общественной ситуации. С одной стороны, распространяются идеи нивелирования культурных различий, что, по сути, означает вестернизацию национальных культур в ущерб их «ценностному самостоянию». Противоположной крайностью является распространение идей изоляционизма, национализма и культурной исключительности. Наиболее радикальные их проявления – фашизм и нацизм – также рождены XX веком. По мнению ряда исследователей, межкультурные различия в ближайшем будущем могут стать главным источником враждебности между людьми, и это не может не тревожить человечество.

Что же мешает «всеединству», мирному взаимодействию и сближению народов? Прежде всего – отсутствие желания для диалога и сотрудничества, взаимоуважения и понимания сторон, а также различие в традиционных ценностях, точнее в их этнокультурной интерпретации. Для решения этой проблемы **необходимо создание принципиально новой системы знаний** – о единстве и множественности мира ценностей, о достоинствах разнообразных культурных традиций и их современной адаптации друг другу.

В связи с этим в рамках государственной политики последнего времени усилено внимание к вопросам воспитания политической и этнической толерантности, что связано с необходимостью гибкого реагирования на изменение социополитических реалий современной общественной жизни.

Особую значимость формирование толерантной личности, способной к неконфликтному существованию с теми, кто отличается от ее собственной группы, приобретает у подростков. Это связано с тем, что подростковый возраст является сенситивным для складывания качественно новых характеристик. Так, к ним можно отнести формирование собственной Я-концепции, построение своей картины мира и определение своего места в ней через осознание

общественно принятых образцов поведения, ценностных ориентаций, этничности, выраженных в различных культурных символах.

Понятие «толерантность» используется в политике, в культуре, в образовании и даже в быту. Оно несет в себе идеи многообразия, равенства, отказа от доминирования и насилия одного над другим, касается это отдельных людей, групп людей и целых народов и государств.

Необходимо отметить, что понятие толерантность – сравнительно новое в отечественной и западной науке, появившееся в 80-е годы XX века. Однако идеи терпимости, ненасилия и гуманности, достаточно близкие к этому понятию, обнаруживаются в разнообразных философских учениях.

При изучении **курса «Основы философии»** обязательно рассматриваются вопросы аксиологии – учения о ценностях. Именно в этом направлении дается анализ таких взаимосвязанных ценностей, как «ненасилие», «свобода», «равенство», «человек», «другой».

Проблема ненасилия, терпимости была поставлена в различных религиозных и философских концепциях. Примеры ее теоретической разработки обнаруживаются у Аристотеля, Ф. Вольтера, И. Канта, М.Л. Кинга, Н. Кузанского, Дж. Локка, У. Оккама, Платона, Н.К. Рериха, Ж.-Ж. Руссо, Сократа, Л.Н. Толстого и др.

Большое разнообразие представленных в них взглядов можно объединить в четыре направления в рассмотрении данного феномена: ненасилие как:

- 1) нравственный принцип взаимодействия людей;
- 2) форма общественно-политической борьбы;
- 3) отношение человека к природе и всему живому;
- 4) способ разрешения глобальных проблем человечества.

Актуализация такого качества, как толерантность, неразрывно связана с другими человеческими свойствами – стремлением к свободе и признанием ценности другого человека. Рассмотреть процесс формирования толерантного отношения к «другому» позволяет экзистенциальная философия. В учениях Н. Бердяева, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера, К. Ясперса гуманное отношение к другому человеку связано с феноменом свободы. Анализ взглядов экзистенциалистов на проблему свободы и другого человека приводит нас к выводу о том, что формирование ценностного отношения человека к другому можно связать с процессом конструирования самого себя, открытия собственной способности быть свободным. Следовательно, с точки зрения экзистенциализма, толерантность – это особый принцип существования того мира, который человек строит на основе понимания и принятия множественности бытия и признания неизбежности существования различий. Осознание силы многообразия делает богаче жизнь человека, он стремится быть открытым для сосуществования с другими.

Важное значение в воспитании толерантности у студентов имеет такой предмет как история. Именно история включает в себя воспитание патриотических чувств при терпимом, уважительном отношении к представителям других национальностей и рас, а также воспитывает субъекта собственной жизни, толерантного, способного на сознательный выбор.

На изучение истории в училище отводится 72 часа. За это время изучить всемирную историю с древнейших времен до нашего времени не представляется возможным. Студенты приходят к нам после 9-11 класса, поэтому основные знания по истории ими получены в школе. Наша задача – вспомнить, проанализировать, систематизировать все те знания, которыми студенты уже обладают. И огромная роль отводится как раз анализу событий, достижений тех или иных народов в разные промежутки времени. В процессе изучения истории регулярно создаются ситуации, побуждающие студентов к рассуждению, обмену мнениями по вопросам многообразия культурных обычаев и традиций, межнациональных и межконфессиональных отношений. При этом акцент делается на уникальность и неповторимость каждой отдельно взятой культуры при признании их различий.

Возможности истории как учебного предмета в формировании толерантности широки вследствие ее гуманитарной, гуманистической направленности: студенты получают знания о человеке, ценностных ориентациях и культурных символах той или иной цивилизации,

особенностях социальной обстановки, способах взаимодействия людей с окружающей действительностью.

Фактически, речь идет о формировании личности подростка нового типа, умеющего адекватно ориентироваться и действовать в изменяющейся социокультурной ситуации.

Достоинства от глобализации еще находятся под значительным сомнением, в то время как риски усиливаются день ото дня. Волна этнических терактов, периодически вспыхивающих в европейских странах, говорит о том, что проблемы третьего мира не разрешились открытием границ. Эти проблемы сменили место проявления, теперь они неотъемлемая часть истории новейшего времени всех континентов.

Современный житель мегаполиса живет в «пестром котле» народов и культур, вынужденный ежедневно вступать в диалог с носителями Других ценностей и верований. Уважение к Другому как абстракция, теоретический призыв уступила место необходимости практически терпимо и с уважением относиться к тому, что незнакомо, чуждо, противоречит собственным представлениям о должном. Для эпохи глобализации толерантность становится единственной возможностью сохранения национально-культурной идентичности.

*Зеленова Наталья Сергеевна, преподаватель
Вяткина Анастасия Александровна, преподаватель
СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский»*

Диалог культур на уроке английского языка

«Лучшее и даже единственное средство проникнуть в характер народа – это усвоить его культуру, чем глубже мы входим в его культуру, тем глубже мы входим в его характер»
К.Д.Ушинский

Окружающий мир можно представить в трех формах: реальный мир, культурная картина мира и языковая картина мира. Реальный мир – это объективная действительность, существующая независимо от человека. Культурная картина мира – это совокупность материальных предметов, объектов, идей, образов, созданных человеком на протяжении его истории. В этой интерпретации культура – это «вторая природа», сотворенная самим человеком, образующая собственно человеческий мир в отличие от дикой природы. Языковая картина мира отражает реальный мир через призму культуры. Язык человека является средством осмысления этого мира. С одной стороны, язык есть порождение самой культуры, средство ее выражения. С другой стороны – это часть самой культуры.

Овладение любым иностранным языком – это приобщение к иной культуре, овладение новым социокультурным содержанием, и в этом контексте обучение иностранному языку рассматривается как диалог культур (своей собственной и иноязычной) в общем формате межкультурного общения, т.е. равноправного культурного взаимодействия представителей разных лингвокультурных общностей с учетом их самобытности и своеобразия.

Различные аспекты социального становления личности обучаемого в процессе приобщения к человеческой культуре освещены в теоретических трудах философов (М.М.Бахтин, В.С.Библер, С.Л. Франк и др.), психологов (Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, В.П.Зинченко и др.). Современные положения о взаимопроникновении культур в языковом образовании разработаны в трудах отечественных педагогов (И.Л.Бим, Е.И.Пассов, В.В.Сафонова и др.), а также представлены в работах зарубежных ученых (М.Байрам, М.Беннет, М.Хаммер и др.).

В Государственном стандарте и в Программе по иностранным языкам сказано, что «основной целью обучения иностранным языкам в средней школе является развитие личности школьника, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой

деятельности». Таким образом, в конечном итоге, предполагается, что изучающий иностранный язык должен овладеть межкультурной компетенцией. Ее основными составляющими являются: знание и понимание собственной культуры, осмысление картины мира иной социокультуры, умение видеть сходство и различие между общающимися культурами и владение навыками межкультурного диалога, предполагающего готовность к решению конфликтов, распознавания смысловых ориентиров другого лингвосоциума, оперирование инокультурными концептами и средствами социальной коммуникации [5, с. 110].

В моделированных ситуациях инициатива диалога идет от представителей иноязычной культуры. Обучающимся очень интересно получить информацию о культурных реалиях той страны, язык которой они изучают. Иногда в их глазах можно прочесть так называемый «культурный шок». Начинаются размышления по поводу: «У вас так. А как же у нас?». Находятся сходства и различия. И больший акцент делается на чувственное восприятие и толкование различий, потому что, как показывают наблюдения и исследования этнопсихологов, все трудности межкультурной коммуникации в реальной жизни проистекают именно из-за неприятия межкультурной разницы. Осознание культурных различий согласно модели освоения чужой культуры Милтона Беннета проходит несколько этапов. На начальной стадии само существование этих различий не осознается человеком. Затем другая культура начинает осознаваться как один из возможных взглядов на мир. В это время межкультурная чувствительность начинает возрастать, человек начинает осознавать себя как член более, чем одной культуры. На последних стадиях развития межкультурная чуткость возрастает, так как признается существование нескольких точек зрения. Далее происходит формирование нового типа личности, сознательно отбирающей и интегрирующей элементы разных культур.

Необходимо отметить, что познание культуры англоязычных стран является поводом для более глубокого осмысления и понимания своей культуры. Не зря говорят, все познается в сравнении. Работая со страноведческим материалом очень удобно составлять «LinkLists», так как в них выявляются сходства и различия в реалиях, фактах, нравах и обычаях в стране изучаемого языка и своей родной стране по изучаемой теме. Это один из путей создания условий для диалога культур, стимулирующий обучающихся увеличивать и углублять объем знаний о своей стране, своем регионе и о других странах. Приведем пример заполнения одной из таких таблиц.

Link Lists

	IN BRITIAN	IN RUSSIA
Symbols	Plants: a rose, a daffodil, a thistle, a shamrock. Union Jack, John Bull	A birch, matryoshka A flag, a double-headed eagle
Sights	Trafalgar Square, the Houses of Parliament, Big Ben	Red Square, the Kremlin, the Tsar Bell, the Tsar Canon
People	Polite, reticent, conservative, great-tea drinkers, have a good sense of humour	Hospitable, friendly, a bit lazy, patient, talented, creative
Languages	English, Scottish, Welsh, Irish	Russian, languages of national minorities
Food and drink	Fish and chips, roast beef, Yorkshire pudding, tea	Pancakes, chicken soup, pelmeni, kvass, tea

Анализ материалов заполнения подобных таблиц позволяет сделать вывод о том, что большинству обучающихся удается провести линию сравнения тех или иных фактов, реалий или событий с последующим обобщением по изученной теме.

В колледже разработаны и проведены интегрированные мероприятия на английском и русском языках «Allyouneedislove», «MerryChristmas», «Halloween». В процессе проведения интегрированных мероприятий преподаватель не только знакомит студентов с культурой страны изучаемого языка, но и путем сравнения ненавязчиво оттеняет особенности и своеобразие своей национальной культуры. У студентов появляется навык представления своей родной культуры в иноязычной среде.

Делая вывод, необходимо отметить, что организация диалога культур на уроке и во внеурочное время является одновременно и условием успешного овладения английским языком и ознакомлением с культурой страны изучаемого языка и родной культуры. Теперь сталкиваясь с новым аспектом культуры той или иной страны, обучающиеся не только проявляют адекватное ее восприятие, но и стараются понять, что в этих двух культурах есть общего, универсального, а также обеспечит проведение сравнительно-сопоставительного анализа. Задания сравнительно-сопоставительного характера помогают глубже понять как особенности культуры страны изучаемого языка, так и культуру своего народа.

Несомненно, диалог культур предоставляет обучающимся больше возможностей для расширения их кругозора, поддерживает интерес к изучаемому языку, а, следовательно, и мотивацию. Все это вместе способствует решению коммуникативных, воспитательных, общеобразовательных и развивающих задач и обеспечивает повышение эффективности обучения. Только обладающий позитивной этнокультурной идентичностью человек способен к этнической толерантности, к жизни в современном обществе, все более глобализованном мире.

Таким образом, моделированные ситуации типа «от иноязычных культурных реалий к культурным реалиям родной страны» (а не наоборот!) помогают преподавателям формировать у обучающихся межкультурную чуткость.

Список источников:

1. Ковтардзе Д.Н. Обучение и игра. Введение в активные методы обучения/ Д.Н.Ковтардзе. – М., 1998. – 30-38 с.
2. Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов/ под ред. А.П.Садохина. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 352 с.
3. Пассов Е.И. Парадигма – концепция коммуникативного иноязычного образования, концепция развития индивидуальности в диалоге культур. 5-11 классы/ Е.И.Пассов – М.: Просвещение, 2000. – 173 с.
4. Стив Элзвот, Джим Роуз. «Книга для учащихся»: “GO 2”/ Э.Стив. – изд. Пирсон Эдьюкейшн, 2000. – 112 с.
5. Цветкова, Т.К. Обучение иностранному языку в контексте социокультурной парадигмы/Цветкова Т.К.//Вопросы филологии. – 2002. - №2. – 109-115 с.
6. Тен Ю.П. Культурология и межкультурная коммуникация. – учебник для студентов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.
7. <http://www.world-globe.ru/countries/area/>
8. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
9. https://go.mail.ru/search_images

*Игнатенко Елена Евгеньевна, преподаватель
Калмыкова Анастасия Григорьевна, преподаватель
СПб ГБ ПОУ «Педагогический колледж №8»*

Значение художественно-творческой деятельности студентов педагогического колледжа в музее «Наследие» для развития духовно-нравственных качеств личности будущих педагогов

Современное осознание роли музея в социокультурном пространстве связано с расширением и углублением его образовательной функции. Образовательный потенциал музея заложен в его способности к одновременному воздействию на интеллектуальную, эмоциональную, нравственную сферы личности посредством музейного предмета.

Музеи учреждений, обеспечивающих получение профессионального образования, в отличие от государственных музеев, имеют свою специфику, свои формы и методы работы. На базе Педагогического колледжа № 8 существует уникальная музейная коллекция изделий декоративно-прикладного и народного искусства. По профилю она является художественно-этнографической.

Музей декоративно-прикладного искусства состоит из 5 залов и художественной мастерской.

В экспозиции зала народных промыслов и ремёсел представлены:

- промыслы по художественной обработке дерева;
- роспись и резьба по дереву;
- промыслы по художественной обработке металла (жостовские подносы, ростовская финифть, каслинское литьё);
- промыслы по художественной обработке текстиля (павлово-посадские набивные платки, вологодское и елецкое кружево, горьковский гипюр, торжокскоезолотное шитьё, владимирская гладь).

В музее представлен материал по промыслам Северо-Западного региона России, промыслы Ленинградской области в большей степени утрачены, но в экспозиции имеются: киришское кружево, ояцкая и померанская керамика, волховская роспись по дереву.

В зале народного искусства и быта представлен народный текстиль, утварь, предметы быта, фаянсовые, фарфоровые и керамические изделия художественной промышленности с клеймами предприятий. В музее есть зал русской народной тряпичной куклы: семейные обереговые и обрядовые куклы, куклы по мотивам народного календаря, авторские куклы. Зал народной игрушки представлен образцами: русской традиционной матрёшки, богородской игрушки, игрушки из природного материала, глиняная игрушка России и стран Ближнего зарубежья.

В выставочном зале представлены работы студентов, школьников и дошкольников по художественной обработке различных материалов, таких как художественная обработка бумаги, картона, волокнистых материалов, металла, природных материалов, керамики.

Основные направления деятельности музея: фондовая работа в музее (комплектование, учет, хранение и описание фондов музейных предметов), экспозиционно-выставочная работа, образовательно-воспитательная и культурно-просветительная работа, научно-исследовательская деятельность.

Работает факультатив «Русская традиционная народная кукла как основа этнокультурного воспитания» и курс по выбору «Декоративно-прикладное искусство» и «Искусство северо-западного региона России».

Научно-исследовательская работа студентов проводится по нескольким направлениям:

- разработка проектов в рамках дополнительной подготовки по изобразительному искусству. Например, проект «Русская народная тряпичная кукла» реализован студентами колледжа на практике в ДООУ на занятиях кружка.

Проект «Забытая глиняная игрушка России» был разработан и реализован студентами РГПУ им. Герцена на практике в колледже совместно со студентами колледжа. Студентами выполняется разработка и написание рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ по тематике народного декоративно-прикладного искусства.

Так, например, на основе реферативной работы студентов в рамках курса по выбору «Декоративно-прикладное искусство Северо-Западного региона России», в зале народных промыслов появились экспозиции промыслов Северо-Западного региона России и Ленинградской области.

С большим интересом студенты работают над выпускными квалификационными работами по тематике народного декоративно-прикладного искусства.

На основе экспозиции скопинской керамики в зале народных промыслов была создана выпускная работа на тему «Особенности обучения детей старшего дошкольного возраста силуэтной аппликации по мотивам народной керамики».

По итогам изучения экспозиции в зале народной игрушки была разработана выпускная квалификационная работа «Русская народная глиняная игрушка как средство обучения старших дошкольников декоративной лепке».

На основе экспозиции промыслов Северо-Западного региона России и Ленинградской области была разработаны и успешно защищены выпускные работы на тему «Особенности обучения дошкольников лепке по мотивам народной игрушки (на примере глиняной игрушки Северо-Западного региона России)». В рамках данной работы были рассмотрены каргопольская и ныне исчезнувшая ояцкая игрушка, представлена методика обучения детей лепке. В выставочном зале можно увидеть работы школьников и дошкольников, выполненные в процессе подготовки выпускных квалификационных работ.

Особой популярностью у студентов школьного и дошкольного отделений пользуются темы выпускных квалификационных работ по традиционной народной кукле.

Такие как: «Особенности обучения старших дошкольников изготовлению народных кукол по мотивам народного календаря», «Знакомство старших дошкольников с русскими народными праздниками на основе изготовления русской народной куклы», «Русская народная кукла как средство знакомства детей дошкольного возраста с традиционной культурой».

Данная работа была выполнена в виде проекта, в котором представлены: программа студии для воспитателей детских садов по обучению изготовлению народной куклы и программа кружка для детей дошкольного возраста на базе Центральной детской библиотеки им. В. Г. Белинского студенткой была организована выставка своих работ по мотивам народной куклы и проведён мастер-класс.

По итогам обучения на факультативе, выполнения выпускных квалификационных работ руками студентов колледжа был создан зал по мотивам русской народной тряпичной куклы, который ежегодно пополняется.

Интерес к народному искусству, к истории художественной обработки материалов отмечается в выборе тем выпускных квалификационных работ. Так, например, народного узорного вырезания из бумаги в экспозиции музея не было, но работа над темой «Народное узорное вырезание из бумаги как средство обучения детей декоративной аппликации» позволило представить в выставочном зале работы детей дошкольного возраста по мотивам вырезанок славянских народов.

В ходе педагогической практики студенты реализовали большое количество творческих проектов по ознакомлению с народным искусством дошкольников, обогатили развивающую предметно-пространственную среду ДОУ, создали интересный учебно-методический комплекс, в том числе в ИКТ, собранный методический материал, как результат опыта работы всего педагогического коллектива в рамках ОЭП собрано в учебное-методическое пособие по ознакомлению дошкольников с народным декоративно-прикладным искусством Северо-Западного региона России.

Итогом активного участия студентов в педагогической деятельности по направлению «Декоративно-прикладное искусство России» стало полноценное и творческое раскрытие

кадрового потенциала будущих педагогов: являясь участником единого образовательного процесса, молодые специалисты творчески и профессионально работают над этнографической темой, реализуя её в интересных формах работы с детьми, с педагогами и родителями, например в музейной педагогике.

Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного воспитания детей, создавая условия погружения личности в специально организованную предметно-пространственную среду.

Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую популярность в системе дошкольного образования и воспитания – создаются музейные программы, выходят книги, разрабатываются методические рекомендации (это работы М. Ю. Коваль, О. В. Дыбиной). Сегодня мы ищем в музее партнера по решению задач, связанных с воспитанием и образованием детей, через осуществление музейно-педагогической деятельности, как в условиях музейной среды, так и в условиях детского сада. В этом случае сама предметная среда окружающего мира играет роль учителя и воспитателя. [1]

Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому и называются эти экспозиции «мини-музеями». Часть слова «мини» отражает возраст детей, для которых они предназначены, размеры экспозиции и четко определенную тематику такого музея. Назначение создаваемых мини-музеев – вовлечь детей в деятельность и общение, воздействовать на их эмоциональную сферу.

Важная особенность мини-музеев в развивающей среде – участие в их создании детей и родителей. В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не только можно, но и нужно! В обычном музее ребенок – лишь пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. Каждый мини-музей – результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей.

При использовании музейной педагогики как инновационной технологии в системе формирования культуры дошкольников необходимо учитывать следующие принципы.

- Наглядность.
- Доступность.
- Динамичность.
- Содержательность (материал должен иметь образовательно-воспитательное значение для детей, вызывать в детях любознательность).
- Обязательное сочетание предметного мира музея с программой, ориентированной на проявление активности детей.
- Последовательность ознакомления детей с музейными коллекциями (в соответствии с задачами воспитания дошкольников на каждом возрастном этапе).
- Гуманизм (экспонаты должны вызывать бережное отношение к природе вещей).
- Поощрение детских вопросов и фантазий при восприятии.
- Активность детей в усвоении музейного наследия, которая проявляется на уровне практической деятельности как отражении полученных знаний и впечатлений в продуктах собственного творчества, в продуктивной деятельности (рисовании, лепке, сочинении историй).
- Подвижность структуры занятий-экскурсий (четкий сценарий, но возможность импровизации). [2]

Например, такая форма, как организация силами студентов и педагогов мини-музея в групповом помещении ДОУ. Мини-музей – это не просто выставка старины и прошлого, но и действующее звено непрерывной образовательной деятельности. Внимание детей дошкольного возраста еще недостаточно сформировано. Оно отличается кратковременностью, неустойчивостью. Поэтому эффективность всей работы в мини-музее зависит от удачного расположения и привлекательности экспонатов, от возможности рассказчика-экскурсовода заинтересовать посетителей-слушателей.

Формы работы в мини-музее продумывают заранее: беседы с детьми, рассказы; самостоятельное рассматривание экспонатов; экскурсии для детей; дидактические игры; загадки; викторины; просмотр презентаций и познавательных мультфильмов. Перед тем, как

выбрать тему для создания музея, необходимо общаться с воспитанниками, прислушиваться к их интересам, мнению. Что для них важно на данный момент, то, что интересует больше всего. Ведь главное – поддержать детскую инициативу, разжечь пламя любознательности и, как следствие, расширить представление об окружающем мире. Тогда дошкольники будут чувствовать свою причастность к созданию мини-музея: дети участвуют в обсуждении его тематики, приносят из дома экспонаты, а затем самостоятельно выступают в роли экскурсовода для своих одноклассников и детей других групп.

Таким образом, экспозиция музея декоративно-прикладного искусства «Наследие» не только даёт возможность осуществлять научно-исследовательскую деятельность, но и вдохновляет преподавателей и студентов на разработку новых направлений и тем, результаты работы над которыми пополняют залы музея.

Список источников:

1. Байдина Е.А. Мини-музей в ДОУ как средство патриотического воспитания //Справочник старшего воспитателя. – 2013. – № 2. – С. 32-37.
2. Малюшова, Н. Здравствуй, музей [Текст] / Н. Малюшова // Дошкольное воспитание. – 2009. – №11. – С. 24-29.
3. Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. Мини-музей в детском саду. – М: Линка-Пресс, 2008.
4. Трунова, М. Секреты музейной педагогики: из опыта работы // Дошкольное воспитание. – 2006. – № 4. – С. 38-42.
5. Чумалова, Т. Музейная педагогика для дошкольников // Дошкольное воспитание. – 2007. – № 10. – С. 44-50.
6. Чумалова, Т. Основные принципы музейной педагогики: путешествие на машине времени // Дошкольное воспитание. – 2008. – № 3. – С. 58-63.

*Грабарь Галина Геннадьевна, преподаватель
СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский»*

Сохранение традиций народного творчества и городских ремесел как принцип обучения и воспитания будущих рабочих и специалистов

Культурное наследие определяется как воплощение традиции, передача которой способствует наделению смыслом прошлого и настоящего. Если обратиться к историко-культурному толкованию этого понятия, то в русском языке оно несёт значение «оставление следа», «наступление на след», «след предков». То, что оставляет свой след на долгие годы, отличается особой ценностью – эстетической, этической, художественной, духовной.

Культурная ценность заключается не столько в красоте (хотя и это значимо) сколько в историческом реализме, уникальности, неповторимости «осколков прошлых лет».

Что касается понятия «традиция», то оно больше связано с духовной сферой.

Традиция заключается в знаниях, верованиях, обычаях, обрядах, характерных социальных взаимосвязях.

В XXI веке проблемы сохранения, развития и возрождения народных традиций приобретают всё большую актуальность.

Традиционная культура является корневой основой многовековой культуры народов России, сохраняет свою жизнеспособность, систему духовных ценностей народа, воспитание всесторонне развитого, национально ориентированного человека. Когда-то академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал: «Культура – это огромное целостное явление, которая делает людей из простого населения народом-нацией». К культурному наследию могут быть причислены достаточно разнородные объекты, как материальные, так и нематериальные.

Графически модель культурного населения может быть представлена:

Санкт-Петербург – один из самых удивительных городов России. Его многовековая история запечатлена в объектах культурного наследия, в зданиях, улицах, гранитной брусчатке. Его особая атмосфера манит каждого, кто вступает на его землю. Недаром говорят: «Москву едут покорять, а Санкт-Петербургу – покоряться». Но с каждым годом притягательность города, частью которого являются объекты культурного наследия, исчезает.

Актуальная задача – создание научно-исследовательского центра (института реставрации). Целесообразная подготовка специалистов по реставрации и охране наследия в системе среднего и высшего профессионального образования на основе городского дохода.

Реставрация – вынужденная, чрезвычайная мера, предусматривает глубокое вмешательство в подлинную ткань памятника, проводится в исключительных случаях, когда другие способы сохранения бессильны. Работы выдающихся мастеров реставрации сегодня представляют самостоятельную историко-культурную и художественную ценность.

Работая в реставрационном колледже, доношу до подростков важность сохранения этнических, культурных традиций.

В процессе обучения посещаем Русский музей, Эрмитаж, ездим по храмам, монастырям. Поражают величие, грация Покровского храма в Невском лесопарке, воссозданный, как и прежний без единого гвоздя. Идеальные купола гармонично возвышаются над лесом.

Музей народного деревянного зодчества «Витославицы», расположенный в окрестностях Новгорода на берегу озера. В музее собраны лучшие, сохранившиеся до наших дней образцы народного зодчества.

Уже более 40 лет работаю преподавателем специальных дисциплин в системе профессионального образования. Последние годы в художественно реставрационном лицее, теперь колледже. И тема реставрации и сохранения своих традиций как раз моя, или лучше сказать, наша. Так как все преподаватели и мастера занимаются одним и тем же – восстановлением утраченного.

Подростки, вырастающие в этой среде, так же приучаются беречь своё прошлое, не расточать настоящее, думать о будущем.

Что для нас означает понятие Древняя Русь? Древняя Русь – это широта Русской души, до сих пор тайна для иностранцев, это бескрайние зелёные поля, это народное искусство, которое поражает своей замысловатостью и в то же время простотой. Это та Русь, о которой писали в книгах, которую боялись и уважали. В Русском музее есть зал декоративно-

прикладного искусства. Коллекция залов – одна из самых крупных в России. Несколько залов отведено под экспозиции предметов быта Древней Руси, народные костюмы, красота оформления избы. Русские избы – это не просто украшенные узорами жилища, это настоящий клад древних знаний, который, порой, непросто разглядеть.

Проходя по залам Эрмитажа, поражаешься роскошью барочной резьбы по дереву. Живописные картины великолепно смотрятся в причудливом исполнении.

Деревянное резное убранство дверей выполнялось опытными резчиками под строгим контролем придворных архитекторов, в полном соответствии с декоративным убранством интерьеров.

Роскошная отделка будуара с изумительной резьбой в стиле рококо, в котором позолота декора красиво сочетается с тёмно-красными тканями на стенах и мебели. Покрытое простой краской дерево, также великолепно смотрится. А какая прекрасная мебель выставлена в музейной экспозиции. Здесь представлены все стили: от богато инкрустированного камнем и драгоценными породами дерева, комодами в стиле Буль, до строгих стульев в классическом стиле.

Великолепно вырезанные сцены на религиозные темы удивляют потрясающим искусством работы с твёрдым материалом.

Наш реставрационный колледж «Кировский» более 70 лет осуществляет обучение профессиям, которые на сегодняшний день востребованы в области реставрации и на рынке труда нашего города. Обучающиеся города колледжа приобретают профессиональные навыки по реставрации лепного декора, произведенный из дерева, художественных покрасок, резьбы по дереву, обработки камня, а также овладение творческими навыками в области декоративно-прикладного искусства. Свои знания и умения, обучающиеся неоднократно демонстрировали на городских, региональных конкурсах профессионального мастерства: «Шаг в профессию», «Реставратор года», занимая призовые места. Наилучшие работы заняли своё место в музее колледжа. В международном конкурсе «Worldskills» в 2014-2016 годах также заняли призовые места.

Наиболее предприимчивые выпускники организуют свои реставрационные фирмы, мастерские по обработке камня, открывают предприятия по изготовлению мебели: каминов, лепного декора, занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью в области скульптуры, живописи, народных промыслов.

Большая часть выпускников работает в реставрационных мастерских города и на реставрации объектов культурного наследия, восстановление фасадов зданий, интерьеров, музеев, театров, дворцов, храмов, соборов, памятников, деревянного и каменного зодчества.

Обычаи и традиции своего народа надо знать и соблюдать на практике, чтобы дети чувствовали их из опыта своей семьи, везде, где бы они ни жили, городах или сёлах.

Мы сохраним свою культуру, если она будет частью нашей повседневной жизни, а не музейной историей.

Румянцева Татьяна Владимировна, заведующий отделением по подготовке специалистов промышленных специальностей, преподаватель

Гульченко Елена Валентиновна, преподаватель

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»

Реабилитация в процессе изучения традиций народного творчества и городских ремесел будущих работников декоративно-прикладного искусства и творческих профессий лиц с ОВЗ и инвалидностью

При создании СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» за базовую модель был взят Профессионально-реабилитационный центр Франкфурта-на-Майне. В результате тесного сотрудничества со специалистами из Германии созданы концепции

профессиональной реабилитации инвалидов на базе немецких методик применительно к российским условиям, новые методы работы педагогов и работников реабилитационных служб.

Цель деятельности Профессионально-реабилитационного центра – интеграция людей с ОВЗ и инвалидностью в социальную и трудовую жизнь, возвращение к активной профессиональной деятельности.

Для достижения этой цели ПРЦ осуществляет следующие мероприятия:

- Профессиональную ориентацию, профотбор и профпробу;
- Профессиональное образование;
- Комплекс сопровождающих мероприятий: социально-психологическое и медицинское сопровождение учебного процесса;
- Содействие в трудоустройстве, учитывающее индивидуальные способности инвалида и потребностями рынка труда.

Профессиональная реабилитация – это комплексный процесс.

При поступлении в наше образовательное учреждение все абитуриенты проходят профессиональную ориентацию, профотбор и профпробу. Приемная комиссия проводит большую работу: тестирование, профессиональную пробу, вступительные испытания. Учитывая способности наших абитуриентов и вступительные испытания происходит отбор.

Наши преподаватели, социальные педагоги, психологи и медики помогают в овладении новыми знаниями, поддерживают в решении сложных ситуаций. А для того, чтобы наши выпускники могли скорее применить полученные знания на практике, в Профессионально-реабилитационном центре работает служба содействия трудоустройству. Все услуги оказываются в учреждении.

При обучении по художественным профессиям осуществляется реабилитация, в которой большое значение имеет ознакомление студентов с традиционным народным творчеством.

Уникальность народного творчества в том, что оно вне времени. В народных традициях декоративно-прикладного искусства уже все есть: форма, пропорции, цветовая гамма, композиционные приемы. Казалось бы, что это очень узкие рамки. Но это не так. Широкое поле для творчества раскрывается перед художником, особенно перед начинающим. Он не испорчен образованием и у него нет преград. Нотка примитивизма народных традиций доступна особенно ему.

Народные росписи позволяют из основных элементов, как из «пазлов» сложить свою картину мира. В этой картине бесконечно много можно импровизировать.

Народные традиции – наше достояние, переданное нам из глубины веков. СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» реализует 2 творческие профессии из блока 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств: Художник росписи по дереву и Изготовитель художественных изделий из керамики.

Процесс реабилитации при обучении по художественным профессиям осуществляется в различных направлениях. Приведем пример успешной реабилитации нашего обучающегося Николая Харламова – призера «Абилимпикс СПб-18».

Поступил Николай Александрович Харламов к нам на обучение в 2015 году. С 2015 года обучался по профессии Художник росписи по дереву, но не закончил по болезни.

Долгие творческие поиски себя в народном искусстве завершились получением диплома по профессии Изготовитель художественных изделий из керамики. Николай довольно хорошо выполнял копии элементов росписи. Цвет и форма тренировали руки и глаз, композиционные приемы развивали творческое мышление. С каждым днем трепетные линии превращались в уверенные и решительные мазки.

У Николая последствия ДЦП, отсюда слабость рук. После занятий росписью, активизировалась подвижность и развилась моторика рук. Художественная роспись по дереву требовала очень тонкую работу, уверенный мазок. Заболевание Николая мешало профессиональному росту. Но накапливался творческий опыт, росло желание заниматься творческой работой. Рамки времени обучения (10 месяцев по стандарту) не дали полностью

раскрыться Николаю. Участились пропуски по болезни. Да еще основное заболевание требовало госпитализации. Пришлось уйти в академический отпуск.

Выйдя из академического отпуска, решил себя попробовать на другой творческой профессии и в 2016 году продолжил обучение по профессии 54.01.07 Изготовитель художественных изделий из керамики. И получился отличный результат.

Работа с керамикой, с гибким подвижным материалом, для него раскрыла много возможностей. Работа с глиной благотворно влияла на развитие мелкой моторики рук. Почти не было тремора. И это дало толчок для творческого развития. А набор знаний и умений, накопленный в прошлом, ускорил обучение.

Особенность и своеобразие образов, создаваемых Николаем сразу видна. Перерабатывая народные традиции, он вносит свое видение, образов и мотивов именно как народного художника. Мотивы «Лубка» прослеживаются в его работах. Все герои носят отпечаток примитивизма, присущего народным художникам.

За время обучения Николай проявил особый интерес к дисциплинам профессионального курса. Преподаватели техникума сумели раскрыть его творческий потенциал. Работы Николая отличаются интересной формой и цветовой гаммой, свежестью композиционного решения. В группе отличался усидчивостью, трудолюбием, творческим подходом в решении учебных задач. Только любовь к народному искусству и упорный труд помогли Николаю в приобретении профессиональных навыков.

Не случайно выбрали Николая для участия в чемпионате «Абилимпикс СПб 18». Он участвовал в III региональном Чемпионате профессионального мастерства Санкт-Петербург-2018 среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по презентационной компетенции «Гончарное дело». В непростой и напряженной конкурсной борьбе он победил и занял 1 призовое место. Как победитель Николай был направлен для участия в национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» – это тяжелая работа, много волнений и тревог. На площадке очень шумно, вокруг много любопытных зевак, много отвлекающих моментов. Незнакомые конкуренты, от которых передается сильное волнение. Преподаватель Е.В. Гульченко усиленно консультирует и успокаивает перед чемпионатом Николая, настраивая на победу. Результатом взаимных усилий явилось успешное выступление, где Николай смог показать свое мастерство и весь полученный опыт керамического навыка и профессионального мастерства. Также смог победить волнение в конкурентной борьбе, победить неуверенность в своих силах, и с достоинством выдержать все сложности конкурсных заданий.

В СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» работает служба содействия трудоустройству. Эта служба занимается поиском рабочих мест и подготавливает места для прохождения производственной практики. Это дает возможность показать свои возможности перед работодателем и возможно остаться на постоянную работу.

Для Николая определили место для производственной практики в ООО «Помогать легко», где его отметили сотрудники керамической мастерской как человека, имеющего творческий подход к порученному делу.

Николай успешно закончил обучение в июне 2018 года с присвоением квалификации «Изготовитель художественных изделий из керамики» 3 разряда.

В июле 2018 года поступает на работу в ООО «Помогать легко» на должность керамиста в керамическую мастерскую.

По результатам «Абилимпикса», мы должны устроить на работу победителя. Нам не трудно было это сделать.

«Помогать легко» – проект благотворительного фонда AdVita. Покупая сувениры или приходя на мастер-класс или лекцию, вы помогаете собрать средства на лечение больных раком. Таким образом, помощь становится необременительной и повседневно доступной для каждого человека.

Керамическая мастерская изготавливает керамические домики ручной работы «Петербург в миниатюре». Миниатюры можно собрать в коллекцию из улиц, проспектов и набережных города. К каждому домику приложена историческая справка.

Здесь Николай раскрыл свой творческий потенциал полностью. Возможность раскрытия предоставила керамическая мастерская ООО «Помогать легко», а знания и умения полученные в «Профессионально-реабилитационном центре» помогли реализовать себя в профессии. Творческая работа всегда интересна начинающему художнику. Конечно, и здесь есть свой план, количество изготавливаемой продукции за день. Николай со временем сумел войти в рабочий режим, но без творческих поисков ничего бы не получилось. Свой творческий поиск формы и содержания, Николай, конечно, прошел. Били и неудачи, и творческие победы. Его работы отличаются необычным стилем и художественным вкусом. Но и в этих работах можно проследить национальные традиции, традиции народного мастерства.

Обучая наших учащихся по 2-м творческим профессиям из блока 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств: Художник росписи по дереву и Изготовитель художественных изделий из керамики, мы бережно сохраняем традиции народного творчества и городских ремесел, а в процессе обучения происходит реабилитация народным искусством. Искусство лечит цветом, формой, мотивом. Народное искусство пропитано любовью и теплом человеческих рук. Это тепло передается нашим обучающимся, погружая их в искусство, в райские сады птиц счастья. Раскрывая народное искусство на современном уровне, инвалиды вносят свое виденье мира. Народные художники очень близки по своему мироощущению нашим обучающимся. Отсюда легкость восприятия цветовой гаммы, формы, композиции. Незамысловатые мотивы народного искусства открывают сказочный мир, где все улыбаются и любят друг друга. А этого не хватает инвалидам в повседневной жизни. Они особенные, не такие как все, как и герои народного творчества. Их называют людьми с ограниченными способностями, но у них не ограниченные, а бесконечные, не имеющие границ, способности.

*Исаев Игорь Ростиславович, преподаватель
СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры»*

Развитие критического мышления студентов на уроках истории и обществознания в Российском колледже традиционной культуры

Современный мир вступил в эпоху информационного общества. Нынешнее поколение студентов профессиональных образовательных учреждений развивается при постоянном взаимодействии с информационным пространством, масштабы которого столь необъятны, что приходится выбирать не только самую необходимую и полезную для решения учебных задач информацию, но и источники, содержащие её.

Существенная роль при этом в ходе организации преподавателем познавательной деятельности студентов должна отводиться формированию определённых мыслительных компетенций.

Для эффективного применения различных носителей информации нужно уметь грамотно анализировать полученную учебную информацию, формировать собственное обоснованное суждение по рассматриваемому вопросу и вырабатывать критическое отношение к окружающей действительности. Данные мыслительные компетенции, как правило, слабо развиты у студентов младших курсов и задача преподавателя – способствовать формированию у них критического мышления.

Понятие о мышлении зародилось еще на заре веков, в эпоху Древней Греции. Этот феномен исследовали разные философы античности – Парменид, Платон, Анаксагор, Демокрит, Эпикур, Сократ, Аристотель. Благодаря этим мыслителям древности были сформулированы законы и формы мышления, а также появилась наука о мышлении – логика.

Современная наука считает, что мышление всегда опирается на данные чувственного опыта: ощущения, восприятия, представления и на ранее приобретённые теоретические знания.

Вторая особенность мышления – его обобщённость. Ученые утверждают, что мышление незримо присутствует во всех других познавательных процессах: в восприятии, внимании, воображении, памяти, речи. И это утверждение полностью соответствует процессу усвоения учебного материала в ходе преподавания истории в СПб ГБ ПОУ «РКТК», который осуществляется на двух уровнях познания:

1. Чувственном (ощущение и восприятие);
2. Рациональном (интеллект).

И преимуществом такого подхода, сочетающего эмоции и интеллект, является то, что гуманизированная историческая информация, избавленная от исторически-оценочных перекосов, обогащенная философско-историческими и философско-нравственными аспектами осмысления человеческого бытия, более эффективно воздействует на формирование историзма мышления студента и на гуманизацию его ценностной ориентации.

Существуют различные классификации типов мышления, одним из которых является критическое мышление. Все компоненты критического мышления крайне необходимы человеку для профессиональной деятельности в любой деловой сфере. Куда бы ни отправился работать выпускник колледжа, везде ему придется иметь дело с той или иной информацией, которую нужно уметь грамотно анализировать, везде нужно будет логически мыслить, чтобы находить успешное решение разнообразных профессиональных задач.

Если не развивать критическое мышление студентов в процессе обучения одновременно с формированием у них ряда общих и профессиональных компетенций, то задача средней профессиональной школы не будет выполнена и выпускнику колледжа будет сложно ориентироваться в деловой рабочей среде и успешно справляться со своими обязанностями в ней. Следовательно, одной из важных задач преподавателя колледжа является формирование педагогических условий для развития критического мышления студентов, на что должны быть направлены технологии и методы обучения.

Например, изучение отечественной истории в колледже дает возможность для этого, т.к. многие темы (разделы) не имеют однозначной оценки и их понимание невозможно без критического отношения и к историческим источникам, и к концептуальным подходам. Это касается многих событий отечественной древней и средневековой истории, истории Второй мировой войны.

Можно выделить четыре этапа развития критического мышления студентов в процессе преподавания истории.

На первом этапе преподаватель ставит перед студентами цель изучения нового материала и пробуждает интерес к рассматриваемой проблеме, а также выявляет уже имеющиеся знания и отношения студентов к изучаемой теме.

На втором этапе преподаватель знакомит студентов с новой информацией по теме и помогает им осмыслить эту информацию, выделить в ней главные аспекты.

Третий этап подразумевает формирование личного мнения студентов о проблеме, их размышления, высказывания собственной позиции в этом вопросе.

Четвертый этап включает обобщение, оценку учащимся изученной информации, творческое нахождение собственных способов решения проблемы.

Развивая критическое мышление студентов, необходимо сформировать у них умение работать с историческими источниками (печатными и электронными), анализировать исторические аспекты и явления.

Для приобретения студентами аналитических умений следует использовать такие методы, как анализ и оценка фактов, сопоставление, соотношение, обобщение, установление причинно-следственных связей, доказательство и опровержение.

Например, при изучении гражданской войны желательно вспомнить и приводить аргументы разных ее участников с обеих сторон. Говоря о восстании декабристов, наряду с традиционной точкой зрения на это выступление передовых дворян целесообразно приводить и

современный взгляд на это событие, который утверждает, что победа дворянских реформаторов могла привести к распаду Российской Империи и к Гражданской войне, гораздо более ужасной, чем противостояние 1918-1922 гг. и т.д.

Как показывает практика, критическое мышление представляет собой технологическую методологию, пригодную для разных сфер интеллектуальной деятельности человека и является междисциплинарным предметом.

В настоящее время оно может стать эффективным противовесом так называемому «клиповому мышлению», которое преобладает у определенной части студентов и характеризуется известными недостатками.

В наши дни в системе СПО в соответствии с новыми образовательными стандартами особое внимание уделяется применению технологий развития критического мышления при обучении студентов различным дисциплинам. Здесь необходимо учитывать специфику курса, уровень сформированности критического мышления студентов, используемую методику преподавания.

Таким образом, каждый преподаватель будет по-своему выполнять эту задачу, что обеспечит разнообразие методов и приёмов развития критического мышления студентов и будет способствовать профессиональному становлению их личности.

Список источников:

1. Татьянушкин Д.В. Особенности и роль критического мышления в познавательной деятельности студентов / Приложение к журналу «СПО», 2011, №11.
2. Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. ср. проф. Заведений. – М.: Академия, 2009.
3. Немов Р.С. Психология. – М.: Владос, 2003. – Т.1.
4. Ноэль-Цигульская Т.Ф. О Критическом мышлении. – СПб.: Питер, 2000.
5. Ходос Е.А., Бутенко А.В. Критическое мышление: метод, теория, практика: учебно-методическое пособие. – Красноярск, 2002.
6. Татьянушкин Д.В. Роль критического мышления в профессиональном становлении личности. // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: материалы XI Международной заочной научно-практической конференции (21 марта 2013 г.). Ч. II. – М.: Международный центр науки и образования, 2013 г.