

Инновационная трансформация художественного образования: синтез культурного наследия и современных образовательных технологий

Innovative Transformation of Art Education: Synthesis of Cultural Heritage and Modern Educational Technologies

УДК 37.00

DOI: 10.12737/2500-3305-2025-10-3-37-44

Анисина С.Ю.

Аспирант 1 курса, ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», г. Санкт-Петербург
e-mail: anisinasv@mail.ru

Anisina S.Yu.

1st year postgraduate student, Russian University of Traditional Arts and Crafts, St. Petersburg
e-mail: anisinasv@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается проблема инновационной трансформации художественного образования в условиях глобализации и цифровизации. Анализируется опыт Рязанского института традиционного прикладного искусства как модели синтеза культурного наследия и современных образовательных технологий. Обосновывается значимость народных художественных промыслов, в частности художественной вышивки, как ресурса формирования духовно-нравственных ценностей и развития творческой субъектности студентов. Подчеркивается роль инноваций в актуализации традиционного искусства и формировании нового типа профессиональной подготовки.

Ключевые слова: художественное образование, инновационные технологии, народные промыслы, художественная вышивка, культурное наследие, РИТПИ, творческое развитие, образовательная трансформация.

Abstract

The article examines the problem of innovative transformation of art education in the context of globalization and digitalization. It analyzes the experience of the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts as a model for synthesizing cultural heritage and modern educational technologies. The article substantiates the importance of folk-art crafts, particularly artistic embroidery, as a resource for shaping spiritual and moral values and developing students' creative agency. It emphasizes the role of innovation in updating traditional art and shaping a new type of professional training.

Keywords: art education, innovative technologies, folk crafts, artistic embroidery, cultural heritage, RITPI, creative development, educational transformation.

Введение

В условиях нарастающей глобализации, сопровождающейся стандартизацией культурных практик и унификацией образовательных стратегий, особенно остро обозначается проблема риска утраты культурной идентичности, выражаясь в снижении интереса

к традиционному прикладному искусству, маргинализации народных промыслов и ослаблении межпоколенческой трансляции духовных и эстетических ценностей.

Традиционное искусство, представляющее собой целостную систему культурных кодов и визуально-пластических форм, изначально ориентировано на укоренность в локальном контексте и выступает мощным средством формирования духовной устойчивости личности, ее культурной самоидентификации и ценностной ориентации в социуме.

В этой связи особую значимость приобретает осмысление роли инновационных образовательных практик как стратегического инструмента, позволяющего не только сохранить, но и актуализировать наследие народного искусства в современных социокультурных условиях, ориентированных на цифровизацию, индивидуализацию обучения и развитие творческой субъектности студента.

Синтез художественного образования и современных педагогических технологий раскрывается как необходимый вектор трансформации образовательной среды, обеспечивающей не только устойчивость культурных смыслов, но и их продуктивную адаптацию к новым форматам коммуникации, восприятия и профессионального становления художников традиционного прикладного искусства, что отчетливо проявляется в практике Рязанского института традиционного прикладного искусства – уникального образовательного учреждения, интегрирующего ценности народной художественной культуры в инновационные форматы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства.

Концепт традиционного художественного образования в современной парадигме рассматривается сегодня как сложный и многокомпонентный феномен, включающий в себя не только освоение знаний и навыков, но и ценностную составляющую, направленную на формирование духовно-нравственной, культурной и гражданской идентичности обучающегося. В условиях стремительно изменяющегося мира, цифровизации и новых вызовов образовательного пространства традиционное художественное образование становится объектом инновационной трансформации, что повышает потребности в обновлении педагогических подходов и содержательных ориентиров, что не снижает при этом своей историко-культурной и воспитательной миссии.

Современные научные исследования, посвященные инновационным трансформациям в системе художественного образования, акцентируют внимание на необходимости синтеза традиций с новейшими образовательными технологиями, что обусловлено как изменениями в социокультурной парадигме, так и потребностью в подготовке высококвалифицированных художников традиционного прикладного искусства, способных адаптироваться к многоуровневым профессиональным вызовам.

Так, И.А. Шаповалова предлагает междисциплинарную модель организации образовательного процесса для будущих художников художественных промыслов, в которой интеграция культурного наследия и современных педагогических методов представлена как системный механизм формирования устойчивой образовательной среды, обеспечивающей креативное развитие личности [Шаповалова, 2023, с. 105]. Особое внимание в ее концепции уделяется структурным компонентам образовательной среды, включая координацию теоретических, творческих и проектных направлений, обеспечивающих целостное развитие художественного мышления и профессиональной идентичности [Шаповалова, 2023, с. 110].

По мнению Е.В. Сайфулиной, инновации в процессе подготовки художников традиционного прикладного искусства следует рассматривать не как факультативный элемент, а как необходимую педагогическую стратегию, способствующую формированию профессиональной мобильности и способности к самостоятельному художественному проектированию [Сайфулина, 2013, с. 243]. Сайфулина подчеркивает значимость внедрения инновационных методов в дипломное проектирование, которое рассматривается ею как пространство интеграции академических знаний, индивидуального опыта и инновационной инициативы [Сайфулина, 2013, с. 244].

Анализируя указанные подходы, можно отметить, что синтез культурного наследия и образовательных инноваций становится ключевым фактором устойчивого развития художественного образования, обеспечивая преемственность традиций при одновременном обновлении педагогических инструментов. Современные исследователи сходятся во мнении, что без глубокого осмыслиения культурного контекста, в рамках которого осуществляется профессиональное становление художника, любые инновации рисуют утратить содержательную наполненность и свестись к формальному освоению технологий.

С этой точки зрения, интеграция междисциплинарного и культурологического подходов, предложенная И.А. Шаповаловой, становится важной теоретико-методологической основой для построения гибкой образовательной модели, адаптивной к современным вызовам [Шаповалова, 2023, с. 112]. Наряду с этим, необходимость подготовки художника как субъекта инновационной деятельности подчеркивается Е.В. Сайфулиной, рассматривающей творческий потенциал как неотъемлемую часть образовательной парадигмы [Сайфулина, 2013, с. 243].

Актуальность данных исследований подтверждается тенденциями к цифровизации художественного образования, в которых особое значение приобретает способность интегрировать традиционные формы художественной практики с цифровыми средствами визуализации и мультимедийной коммуникации.

Таким образом, научно обоснованные педагогические модели, объединяющие культурно-историческое содержание и современные образовательные технологии, создают методологическую основу для формирования нового типа художника – креативного исследователя, культурного медиатора и инноватора.

Рассматривая художественное образование как механизм трансляции и обновления культурных кодов, следует признать, что эффективность инновационного преобразования образовательного процесса во многом зависит от степени рефлексии культурного опыта в педагогической деятельности. Модели Шаповаловой и Сайфулиной демонстрируют важность стратегического подхода к образовательной политике в сфере искусства, при котором инновации становятся не столько средством, сколько способом осмыслиения и реконструкции культурной идентичности.

Следовательно, включение в образовательный процесс как элементов культурного наследия, так и современных технологий становится необходимым условием формирования художника нового типа — творчески самостоятельного, культурно ответственного и технологически компетентного.

Особое значение сегодня приобретает деятельность Рязанского института традиционного прикладного искусства Российского университета традиционных художественных промыслов, историческая миссия которого заключается в сохранении, трансляции и модернизации традиционных художественных промыслов России с акцентом на художественную вышивку и художественное кружево как знаковые формы традиционного прикладного искусства Рязанского региона.

В этом смысле РУТХП представляет собой уникальный пример образовательной инновации, в которой осуществляется профессиональная подготовка по 22 направлениям народных художественных промыслов с ориентацией на междисциплинарный синтез традиционных художественных практик и педагогических решений.

Традиционная художественная вышивка как предмет образования в РИТПИ РУТХП, по утверждению С.Ю. Камневой, обладает целым рядом художественно-выразительных характеристик, в числе которых выделяются устойчивость орнаментальных композиций, преобладание симметрично-осевых структур, изысканная символика, включающая архетипические образы (дерево жизни, солнце, птицы), а также строгость идержанность цветовой палитры, отражающей региональную специфику и обрядово-ритуальные функции вышитых изделий [Камнева, 2013, с. 12].

По мнению ученого, художественная вышивка, будучи одновременно визуальным, тактильным и культурно-смысловым объектом, способствует формированию проектной

культуры студентов, расширяет границы их эстетического восприятия и креативного мышления.

Вышивка как феномен народного искусства наделена воспитательным потенциалом, способным транслировать фундаментальные ценности традиционного искусства — гармонию, уважение к наследию, коллективную память, связь поколений.

Как утверждает В.Ф. Максимович, традиционные художественные промыслы, будучи интегрированы в образовательный процесс, выполняют не только культурно-сохранительную, но и аксиологическую функцию, формируя у студентов основы патриотизма, гражданской ответственности и нравственной устойчивости [Максимович и др., 2023, с. 27].

Инновационная трансформация традиционного художественного образования, отмечает В.Ф. Зива, обусловлена необходимостью реагирования на социально-культурные сдвиги, происходящие в российском обществе, а также требованиями рынка труда, который диктует потребность в специалистах новой формации, способных к междисциплинарному творчеству, управлению культурными проектами и разработке авторских художественных концептов [Зива, 2018, с. 94]. Таким образом, важным представляется то, что инновации здесь не противопоставляются традиции, а становятся способом ее актуализации в новых педагогических и культурных контекстах.

Теоретическое обоснование необходимости инновационных изменений в системе художественного образования содержится в работах целого ряда ученых. Так, А.В. Хуторской рассматривает инновацию как совокупность процессов, средств и результатов, направленных на качественное совершенствование педагогической системы [Хуторской, 2002, с. 14]. В свою очередь, В.И. Загвязинский трактует инновационные процессы в образовании как механизмы структурных изменений, затрагивающих как содержание, так и формы педагогической деятельности [Загвязинский, 1990, с. 28].

Эти положения находят практическое воплощение в образовательной деятельности Рязанского института, где реализуются авторские программы, интегрирующие проектные, исследовательские и цифровые формы обучения.

В современных исследованиях, например в работах Э.Ф. Зеера, подчеркивается роль компетентностного подхода в реализации инновационного образования, указывается необходимость формирования у студентов метапредметных умений, таких как способность к саморазвитию, рефлексии и продуктивному взаимодействию в условиях неопределенности [Зеер, 2011, с. 39]. Данные идеи поддерживаются и Л.И. Назаровой, акцентирующей внимание на создании инновационной образовательной среды как условии повышения эффективности профессиональной подготовки [Назарова, 2011, с. 112].

Примером успешной реализации таких теоретических установок становится внедрение в Рязанском институте проектной и исследовательской деятельности как основных форм образовательного процесса. Анкетирование, проведенное В.В. Шапкиным и К.Ж. Амиргазиным, показало, что значительная часть студентов Российского университета традиционных художественных промыслов рассматривает индивидуализированный образовательный маршрут и возможность участия в реальных творческих проектах как наиболее ценные аспекты учебной подготовки [Шапкин, Амиргазин, 2021, с. 37].

Инновационная инфраструктура Рязанского института характеризуется наличием научных объединений, исследовательских лабораторий, творческих мастерских, организаций профориентационных мероприятий (участие в мероприятиях регионального и федерального уровня) взаимодействие с производствами художественных промыслов (договоры практик с предприятиями ПК Кадомский вениз, ЗАО Труженица, Рокада батик), с участием студентов в конкурсах, выставках и грантовой деятельности.

Например, ежегодный фестиваль - конкурс Есенинская Русь, фестиваль «Рязанскую поневу за Кремлем видно» и другие. Как отмечает К.И. Курбатова, именно интеграция инновационных технологий в художественное образование позволяет создать гибкое, интерактивное и адаптивное образовательное пространство, способное отвечать требованиям времени [Курбатова, 2020, с. 280].

Инновационная стратегия Рязанского филиала основана на переходе от репродуктивного обучения к субъектной, личностно - ориентированной педагогике, в рамках которой происходит развитие творческого потенциала студента, его способности к критическому мышлению и самостоятельному освоению профессионального пути. Этот переход сопровождается применением методов проблемного и проектного обучения, исследовательской деятельности, цифровых технологий и индивидуализации учебных траекторий, что обеспечивает подготовку конкурентоспособных специалистов, востребованных в современной культурной и креативной индустрии [Дубровин, 2021, с. 418].

Модели инновационной образовательной практики, охватывающие как институциональный, так и содержательный аспекты, демонстрируют многообразие подходов к обновлению традиционного художественного образования в условиях современных социокультурных и технологических трансформаций.

Согласно трактовке А.В. Хуторского, инновация в педагогическом контексте представляет собой изменения внутри системы, охватывающие идеи, процессы, средства и результаты в единстве их качественного совершенствования [Хуторской, 2005, с. 12]. Это определение служит методологическим основанием для рассмотрения инновационного педагогического процесса как комплексного и системного явления, имеющего целью не столько разрыв с традицией, сколько ее продуктивное переосмысление и синтез.

Межрегиональное и межвузовское сотрудничество Рязанского института представляют собой эффективные модели инновационной образовательной практики, обеспечивающие горизонтальное распространение успешного педагогического опыта и формирующие поле сетевого взаимодействия вуза с профессиональным сообществом.

Как отмечает Л.И. Назарова, развитие инновационной образовательной среды предполагает организацию устойчивых межвузовских партнерств, направленных на совместную разработку и реализацию образовательных проектов, а также на развитие академической мобильности [Назарова, 2011, с. 49]. В рамках таких сетевых форматов особое значение приобретают студенческие форумы, кураторские практики и этнокультурные акции, выполняющие как образовательную, так и культурно-коммуникативную функцию. Они способствуют инкультурации обучающихся, развитию их художественного мировоззрения и осознанию ценности национального культурного наследия в условиях глобального культурного обмена.

Использование цифровых технологий, виртуальных ресурсов в художественном образовании открывает принципиально новые возможности для создания гибкой, адаптивной образовательной среды. Как указывает К.И. Курбатова, цифровизация учебного процесса позволяет реализовать индивидуальные образовательные маршруты, расширить доступ к учебным материалам, обеспечить визуализацию сложных художественных техник и процессов, что особенно важно при обучении прикладным видам искусства [Курбатова, 2020, с. 279].

Становится важным не только техническое оснащение образовательных учреждений, но и переосмысление педагогической стратегии, в которой акцент переносится на формирование проектной и исследовательской культуры студентов на развитие их умения креативно применять традиционные знания в современных художественных практиках.

В Рязанском институте традиционного прикладного искусства, где активно используются цифровые архивы узоров, а также интерактивные формы практик, реализуемых в сотрудничестве с реальными производствами, заключившими договоры с вузом на организацию стажировок и практик.

Синтез традиционного и инновационного в образовательной среде проявляется не только в формальном сочетании старого и нового, но и в глубинных смысловых трансформациях, когда традиция не воспроизводится механически, а становится основой для творческой рефлексии и генерации новых художественных решений.

В.М. Дубровин, рассматривая проблемы трансформации традиционных форм учебной и творческой работы, подчеркивает необходимость развития у студентов художественно-

образного мышления и способности к интерпретации традиционных культурных кодов в современных эстетических контекстах [Дубровин, 2021, с. 418]. Это особенно актуально в прикладных художественных дисциплинах в художественной вышивке, художественном кружевоплетении, где взаимодействие с традицией носит не только технический, но и культурно-смысовой характер.

Примеры внедрения инноваций в обучение декоративно-прикладным видам искусства (художественная вышивка и художественное кружевоплетение и другие), свидетельствуют о возможности разработки новых художественных решений на основе традиционной техники.

Так, в исследовании С.Ю. Камневой подчеркивается значимость формирования проектной культуры студентов, основанной на глубоких знаниях о традиционных техниках и одновременном освоении современных методов художественного проектирования [Камнева, 2013, с. 15]. Студенты учатся не только реконструировать традиционные узоры, но и проектировать изделия, которые интегрируют в себе элементы этнической орнаментики и современные дизайнерские тенденции, включающие использование цифровых платформ для моделирования и презентации своих работ. Такая интеграция способствует формированию профессиональной идентичности, способной к диалогу с национальным культурным наследием и запросами глобализированного рынка.

Диалог традиционных видов искусства и современных технологий также осуществляется в рамках исследовательской и выставочной деятельности студентов. В.Ф. Зива отмечает, что инновационное художественное образование, тесно связанное с социально-культурными изменениями в обществе, должно способствовать формированию нового поколения профессионалов, обладающих как технической, так и культурной компетентностью, способных трансформировать традиционные художественные формы в актуальные художественные высказывания [Зива, 2018, с. 94]. Разработка новых художественных решений происходит, таким образом, не в отрыве от традиции, а в ее творческом переосмыслинии и контекстуализации, что позволяет сохранять и одновременно актуализировать культурное наследие.

Реализация инновационных моделей художественного образования требует системного подхода к разработке образовательных программ, интеграции проектных форм обучения, а также включения студентов в научно-исследовательскую деятельность и студенческое самоуправление. Связано это с тем, что устойчивое развитие обучения по программам традиционного прикладного искусства возможно при условии необходимости обновления содержания обучения с ориентацией на личностно-ориентированное образование, активное участие студентов в самоорганизации учебного процесса. [Шапкин, Амиргазин, 2021, с. 37].

Это соответствует компетентностному подходу, который Э.Ф. Зеер рассматривает как ключевой фактор реализации инновационного образования, направленного на формирование способности к самостоятельной деятельности, ответственности и инициативности [Зеер, 2011, с. 18].

Таким образом, инновационная трансформация традиционного художественного образования представляет собой сложный процесс, включающий в себя элементы институционального обновления, межвузовского и межрегионального сотрудничества, интеграции цифровых ресурсов, глубокой методологической рефлексии на предмет сущности и функций традиционного искусства в условиях современного образования.

Эта трансформация опирается на богатое теоретическое наследие педагогической инноватики, заложенное в работах В.И. Загвязинского [Загвязинский, 1990, с. 21], М.В. Кларина [Кларин, 1995, с. 64] и требует от современного педагога способности к стратегическому мышлению, культурной чувствительности и гибкости в реализации образовательных программ.

Проведенный теоретико-аналитический обзор позволяет утверждать, что традиционное прикладное искусство, воплощенное в системе народных художественных промыслов, становится не только охраняемым элементом нематериального культурного наследия, но и ресурсом инновационного развития, способным служить основой проектирования новых

образовательных стратегий, ориентированных на интеграцию культурного кода в образовательную среду. Опыт обучения будущих художников традиционного прикладного искусства художественной вышивки рязанского региона сложившийся в РИТПИ РУТХП, формирует важные для деятельности вуза качества адаптивности применения традиционных форм обучения в условиях современных вызовов, создает возможности для развития художественного мышления, формирования устойчивых духовно-нравственных ориентиров и профессиональных компетенций будущих художников традиционного прикладного искусства.

Перспективным направлением развития в институте справедливо признается возможность распространения этого опыта в другие региональные и федеральные образовательные учреждения в которых предполагается освоение технологий в данном контексте является репликация институционального опыта РИТПИ в другие региональные и федеральные образовательные учреждения, в рамках которых возможно формирование поликультурных образовательных пространств, сочетающих инновационные подходы к обучению инновационного подхода к обучению с сохранением традиций региона.

Народные промыслы, включают уникальные направления, как художественная вышивка, кружевоплетение, в условиях системной инновационной трансформации могут выступать не только объектом научного изучения, но и современным инструментом формирования культурной политики, направленной на повышение интереса к национальным корням, утверждение эстетических стандартов и развитие художественно-творческого потенциала личности.

Литература

1. Высшая школа народных искусств (академия) - инновационный центр развития высшего образования в традиционных художественных промыслах, формирования патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России / В. Ф. Максимович, Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров, О. В. Федотова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2023. – № 1(44). – С. 26-55. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-24-52. – EDN EYQJRK.
2. Дубровин, В. М. К вопросу инновационных преобразований в художественном образовании / В. М. Дубровин // Современные проблемы высшего образования. Творчество в дистанционном формате: Материалы VI международной научно-практической конференции, Москва, 15–25 апреля 2021 года / Под общей редакцией С.М. Низамутдиновой. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр «Перспектива», 2021. – С. 417-422. – EDN GCNIPF.
3. Загвязинский В. И. Инновационные процессы в образовании и педагогическая наука // Инновационные процессы в образовании. — Тюмень, 1990.
4. Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. Компетентностный подход как фактор реализации инновационного образования // Образование и наука. — 2011. — № 7 (86). — С. 33–46.
5. Камнева, С. Ю. Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в области художественной вышивки : специальность 13.00.08 "Теория и методика профессионального образования" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Камнева Светлана Юрьевна. – Санкт-Петербург, 2013. – 22 с.
6. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования. — Рига: Эксперимент, 1995. — 176 с.
7. Курбатова, К. И. Инновационные технологии в художественном образовании / К. И. Курбатова // Искусство - диалог культур: Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, Грозный, 29 сентября 2020 г. : Чеченский государственный педагогический университет, ИП Овчинников Михаил Артурович (Типография Алеф), 2020. – С. 278-284. – EDN ACRRDY.

8. Назарова Л. И. Актуальные вопросы развития инновационной образовательной среды вуза // Образование и наука. — 2011. — № 7 (86). — С. 47–56.
9. Сайфулина, Е. В. Необходимость внедрения инноваций в процесс подготовки художника традиционного прикладного искусства / Е. В. Сайфулина // Научное мнение. — 2013. — № 8. — С. 242-244.
10. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 256 с
11. Шапкин, В. В. Инновационное развитие образовательного комплекса "Высшая школа народных искусств (академия)" / В. В. Шапкин, К. Ж. Амиргазин // Традиционное прикладное искусство и образование. — 2021. — № 4(39). — С. 32-39. — DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-32-39. — EDN BFWMDB.
12. Шаповалова, И. А. Междисциплинарный подход к организации процесса обучения будущих художников традиционных художественных промыслов / И. А. Шаповалова // Традиционное прикладное искусство и образование. — 2023. — № 2(45). — С. 103-122.