

Экзистенциальный опыт ученичества и обучение исполнительскому мастерству будущих художников

Existential apprenticeship experience and performance training

УДК 377.3

Получено: 26.08.2020

Одобрено: 17.09.2020

Опубликовано: 25.10.2020

Михайлова Н.Н.

Д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры теории и методики профессионального образования Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии)

e-mail: 1325556@mail.ru

Mikhailova N.N.

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Theory and Methods of Professional Education of the Institute of Traditional Applied Arts - Moscow Branch of the Higher School of Folk Arts (Academy)

e-mail: 1325556@mail.ru

Мочалова М.Н.

Член творческого союза художников декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО “Высшей школы народных искусств (академии)”

e-mail marusyz@mail.ru

Mochalova M.N.

Member of the Creative Union of Artists of Decorative and Applied Arts and Folk Crafts, Deputy Director for Teaching and Educational Work, Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting - a branch of the Higher School of Folk Arts (Academy)

e-mail: marusyz@mail.ru

Аннотация

Современный человек учится всю жизнь, но очень немногим удается достичь вершин мастерства. Практические навыки в конкретной области это очень хороший, но недостаточный багаж для успешной жизни. При переходе к непрерывному образованию в течение жизни имеющиеся навыки надо все время обновлять и наращивать, осваивать смежные области. В данной статье рассматривается такой подход к организации учебного процесса, который позволит не только сформировать навыки исполнительского мастерства при обучении традиционным прикладным искусствам, но и даст студентам понимание экзистенциальных оснований опыта ученичества, которые они смогут использовать всю жизнь.

Ключевые слова: традиционные прикладные искусства, исполнительское мастерство, экзистенциальный опыт ученичества, формирование мастерства, организация учебного процесса, педагогические технологии.

Abstract

Modern man learns all his life, but very few manage to reach the heights of mastery. Practical skills in a specific area are very good, but not sufficient baggage for a successful life. In the transition to

lifelong education, the existing skills must be constantly updated and built up, mastering related areas. This article discusses an approach to organizing the educational process that will not only form the skills of performing skills in teaching traditional applied arts, but will also give students an understanding of the existential foundations of the apprenticeship experience that they can use throughout their lives.

Keywords: traditional applied arts, performing arts, existential apprenticeship experience, mastery formation, educational process organization, pedagogical technologies.

Человек приходит в этот мир, чтобы решить множество задач. Некоторым людям удаётся самореализоваться, но очень немногие достигают вершин профессионального мастерства. Стремительно и принципиально меняется последние два десятилетия ситуация в области профессионального образования. Появляется потребность в выявлении закономерностей, порожденных новыми обстоятельствами. Некоторые аспекты непрерывного профессионального образования становятся предметом научного анализа. Если еще 10 лет назад в центре внимания были проблемы обеспечения преемственности обучения через систему образовательных уровней (lifelong education), то сегодня на первый план выходят вопросы формирования готовности подрастающего поколения непрерывно обучаться (lifelong learning). Однако в педагоге недостаточно научно обоснованной информации о новых форматах обучения и воспитания. Сегодня происходит трансформация ряда традиционных понятий в условиях перехода от массового профессионального образования к штучной подготовке не просто высококвалифицированных специалистов, а выпускников, способных дойти до вершин мастерства в определенной профессиональной области.

Новые методологические подходы к феномену непрерывного образования выделяют его экзистенциальные основания. Ж. Пиаже, У. Найссер, Н. Хомский и другие ученые жизнь человека отождествляли с непрерывным познанием, рассматривая любое действие как когнитивный акт. Таким образом, само понятие – обучение в течение жизни – в современных условиях требует от педагогики установления смысловых связей «жизнь – учение» и «жизнь – самореализация». Такая постановка вопроса инициирует обращение к философии экзистенциализма, а также актуализации идей отечественной философско-психологической традиции, ориентированной на жизненный мир человека, представленной работами М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, В.В. Налимова, С.Л. Рубинштейна. В качестве одной из таких проблем можно выделить экзистенциальный опыт ученичества, который понимается не как позиция (институциональный статус), а как состояние, характеризующееся продолжающейся во времени познавательной активностью, ведущей через определенные этапы к высшей стадии профессионализма. Традиционно, работая рядом с мастером, молодые рабочие изучали профессию. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов: в медицине, виноделии, управлении, предпринимательстве и, конечно же, в различных видах искусства. Ученичество, которое в индустриальной педагогике было представлено в формате наставничества, в постиндустриальной педагогике вернулось в формате тьюторства и коучинга, которые стали эффективными методами непрерывного профессионального образования [5].

Отнесение понятия ученичество к обучению на производстве значительно сузило его первичный смысл. Такой формат отличается практической направленностью, непосредственной связью с производственными функциями, предоставляет, как правило, значительные возможности для многократного повторения операций под контролем наставника. Он оптимален для выработки навыков, но для подготовки художников, задачей которых является, в том числе и сохранение культурного наследия, этого недостаточно. Поэтому вопрос о практике ученичества неоднократно поднимала в своих статьях и докладах М.А. Некрасова. Она рассматривала ученичество как одну из самых плодотворных, исконных для народных промыслов форм обучения, позволяющую реализовать не только

обучение навыкам, но и передачу опыта мировосприятия. «Тенденция модернизировать промыслы, подогнать их к принципам художественной промышленности, преобразовать в фабрики, изживает плодотворную форму – ученичество, приводит к отрицательным последствиям. Ведь никакие училища не могут заменить непосредственную передачу опыта. Именно здесь в первую очередь живет преемственность традиции» [2]. Б.М. Неменский также отмечает, что у будущих художников есть потребность в заданиях-упражнениях на выработку определённых навыков. Однако даже в профессиональном ученичестве опасен крен в технизм. Необходимо, чтобы будущий мастер в процессе выполнения цепи заданий учился понимать цели образного отражения мира, выражения отношения к изображаемому [3].

Мастера ряда эпох предоставили нам возможность изучать высококачественные «художественные материалы», в том числе и благодаря тому, что мастера были готовы учить и учиться, считает Ю.В. Романенкова Чем ближе к современной арт-арене, тем самоувереннее становится большинство художников в силу оторванности от образцов и неготовности пребывать под их влиянием. За их плечами опыт многих тысячелетий, но они все меньше готовы обращаться к нему, все чаще строят свой путь на фундаменте отрицания того, что не могут повторить и что не удосуживаются познать. Хотя именно готовность художника быть учеником в течение всей творческой жизни и его понимание ученичества во многом определяет его манеру и творческий облик [4].

Приверженность цепи преемственности в народном искусстве всегда гарантировала качество обучения. И речь идет не только и не столько о навыках, компетенциях или, как сегодня модно говорить, *hard skills*, а о знании духовном, которое без ученичества не существует как таковое, ибо оно должно пройти через духовный опыт предшественников. То же самое абсолютно применимо и к любой сфере. Хороший ученый всегда гордится принадлежностью к воспитавшей его школе, ремесленник – к своей профессиональной гильдии. Более того, ученичество является той формой обучения, которая всегда эффективно формировала то, что сегодня называют *soft skills*. Ведь уходя от мастера, ученик мог не только работать по найму, но и открыть свое дело и быть успешным. Поэтому сегодня одним из способов уничтожения традиций является недооценка формата ученичества для сохранения культурного наследия. Именно это позволяет размыть, а затем и вовсе уничтожить границы профессионализма и привести к процветанию дилетантства.

Среднее профессиональное образование – это первая смена привычной школьной обстановки, первое образование в жизни, которое они выбирают, и это сильная стрессовая ситуация: новые люди, требования, организация... Процесс адаптации в колледже сложен, и задача преподавателей так организовать учебный процесс, чтобы получение первой профессии могло дать им еще и важный опыт вхождения в профессию, который позволит в будущем уберечься от распространенных ошибок, сэкономить драгоценное время в стремлении к мастерству. Этот опыт выходит за рамки всех профессиональных областей и за рамки ФГОС, потому что он связан с чем-то очень важным в психологии человека, с тем, как функционирует наша сфера потребностей и сам мозг.

Сам процесс развития исполнительского мастерства по своей сути – это «ученичество», методика которого отрабатывалась в области традиционного прикладного искусства веками. Сам принцип ученичества прост, но не так просто добиться понимания его сути и принятия позиции ученичества студентами. Не так просто объяснить, что целью ученичества являются не деньги, хорошая должность, звание или диплом, а скорее **преобразование ума и характера** обучающихся – **это первое преобразование себя на пути к мастерству** [7]. Надо помочь студентам понять, что не стоит выбирать ученичество, которое кажется легким и удобным. Практические знания и умения – то, что будет приносить им дивиденды в течение десятилетий, но для достижения вершин мастерства этого недостаточно. Поэтому перед студентами целесообразно ставить задачи, которые не только будут развивать и улучшать их навыки, но и формировать присущий конкретной профессиональной области тип мышления. А для этого необходимо использовать педагогические технологии погружения в обсуждение

опыта лучших мастеров прошлого и настоящего, их мировоззрения, системы ценностей, отношения к традициям и новациям. Не все выпускники среднего профессионального образования останутся в изучаемой профессии. Непрерывное профессиональное образование – это не только переход на следующий уровень, но и освоение программ в смежных и совсем новых профессиональных областях. В этих условиях, понимание и принятие студентами сути ученичества, готовность многократно возвращаться к полученному опыту восхождения к мастерству во многом определит их успешность в столь быстро меняющемся мире труда.

В данной статье мы хотим сделать акцент на том, как в организации учебного процесса при реализации ФГОС СПО по специальности 54.02.02 «Декоративно прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» преподаватели дисциплин «Исполнительское мастерство» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» могут на три года объединить свои усилия и повысить эффективность обучения посредством интеграции отработанных веками трех шагов ученичества с современными педагогическими технологиями.

Шаг первый: глубокое наблюдение – пассивный режим

Все люди в молодости проходят через фазу ученичества, но далеко не все дойдут до вершин мастерства. Поэтому весь этот путь и все возможные траектории стоит показать студентам в самом начале изучения этих дисциплин. Надо подвести студентов к самостоятельному выводу о том, что среднее профессиональное образование – время, когда нужно внести свой вклад в будущую карьеру. Научить спокойно работать над тем, что можно назвать скучной рутинной и дать им возможность понять – этот этап нельзя пропустить, чтобы стать действительно великим в чем-то.

В процессе изучения различных видов традиционного прикладного искусства, знакомясь с жизнью и творчеством величайших художников прошлого и настоящего, стоит выделить этап, когда они только развивали все свои способности. Мы считаем, что этой важной информации сегодня уделяется недостаточно внимания, хотя ее обсуждение позволяет студентам понять, что часто на первых шагах ученичества будущие великие мастера мало чем отличались от других учеников. Однако именно в это время шла трансформация их характера, мышления и закладывались семена их будущего успеха. Например, занятия, проводимые в музее Федоскино, позволят не просто познакомить студентов с лучшими изделиями лаковой миниатюры, но сделать акцент на различных событиях непростой жизни художников-миниатюристов. Такая информация редко кого может оставить равнодушным и поможет многим студентам самоопределиться с выбором профессии. Ведь многие не до конца понимают, куда пришли учиться. Используя потребностно-мотивационные педагогические технологии, обучение в малых группах и проблемное обучение, можно научить студентов не только анализировать особенности стиля, приемов, композиции лучших художников, но и подвести к пониманию сути этого уникального искусства. Это позволит вызвать чувство восхищения, гордости и сопричастности, а значит заложить основы для формирования у студентов желания учиться профессии и развивать собственное исполнительское мастерство.

Изучая традиционное прикладное искусство, можно неоднократно возвращаться к обсуждению того, как ориентировались на этом этапе ученичества мастера и добиться понимания студентами важности опыта ученичества для их собственного развития. Фактически, тщательное изучение жизни мастеров и художников позволит студентам научиться выявлять закономерности в различных областях профессиональной деятельности и извлекать бесценные уроки для себя. На этом этапе нужны не столько рассказы преподавателя, сколько доклады студентов, обсуждение этой информации при работе в малых группах и другие интерактивные формы работы, которые помогут студентам понять и в дальнейшем осознано пройти все этапы ученичества. На этом шаге будет очень полезно пригласить на занятия работающих художников и обсудить с ними их реальные проблемы и успехи. Такие встречи – бесценный опыт, который студент унесёт во взрослую жизнь.

Самая большая ошибка, которую молодёжь может совершить в первые месяцы своего ученичества, – думать, что им нужно привлечь к себе особое внимание и произвести

впечатление на других людей (хотя возможность проявить себя в этом возрасте очень важна). Положительное внимание, которое получают студенты, может быть обманчиво и даже пойти во вред, если оно не основано на чем-то реальном. В эти первые месяцы надо стимулировать такие формы работы на занятии, которые позволят студентам демонстрировать серьезность их желания учиться. Для этого важно показать две существующие реальности в этом новом для них профессиональном мире.

Во-первых, правила, технические приемы и процедуры, которым они будут учиться и которые во многом определяют их будущий успех в профессиональной среде. Многие из этих правил будут сообщены им напрямую, поэтому они должны обратить внимание на входящие в них операции и научиться их выполнять. В процессе изучения исполнительского мастерства педагогическая технология пооперационного нормативного рейтинга может не только дать необходимую на этапе формирования навыков объективную обратную связь, но и помочь студентам научиться анализировать свои и чужие ошибки, дать понимание отрицательных результатов, к которым может привести не соблюдение осваиваемых правил. Но, что более сложно и интересно, это научить студентов понимать правила, которые явно не установлены, но являются основой профессиональной культуры. Это касается стиля и ценностей, которые считаются важными в разнообразных традиционных прикладных искусствах. Для решения этих задач можно использовать педагогическую технологию рефлексивного (ученического) портфолио, которая не только поможет собрать все промежуточные работы и отследить динамику развития собственных навыков, но и сделать подборку примеров искусствоведческого анализа работ старых мастеров и современных художников, собственных размышлений.

Необходимо дать возможность студентам удивиться и восхититься тем, как художники федоскинской лаковой миниатюрной живописи оригинально сочетали сквозное письмо с письмом «по-плотному» при доминирующей роли одного из них, и, таким образом, формировали объединяющее начало, создавали неповторимый декоративный эффект. Удивительная пропорциональность, материальность и миниатюрность в реалистическом изображении сюжетов – вот в чем у них проявлялось мастерство. Не менее важно показать студентам различные способы реализации стремления федоскинских художников-миниатюристов приблизиться в своем творчестве к природе. Так, студентам легче не просто понять, а прочувствовать, что без серьезной школы (т.е. исполнительского мастерства) реалистического изображения в федоскинской миниатюрной живописи начнет преобладать примитивность и в конечном итоге – формализм. Пусть студенты самостоятельно проанализируют работы мастеров, например, работая в малых группах. Пусть найдут ответ на проблемные задания, обоснуют и расскажут друг другу о том, как художники федоскинской лаковой миниатюрной живописи выражали собственный замысел с помощью различных изобразительных средств. Это передача объема, материальности, пространственности и колорита в изображении предметов. Тогда на занятиях по «Исполнительскому мастерству» студенты будут понимать и осознанно стараться передать характерные пропорции, не нарушать основные закономерности в изображаемых предметах. Будут осознавать, что в миниатюрном формате шкатулки закомпонован сюжет, который выстроен по законам перспективы, воздушной среды, рисунка и живописи, с учетом размеров выбранного масштаба изделия. Поймут, что важнейшая особенность этого вида искусства – сюжет – должен восприниматься зрителем правдиво и реалистично. Использование потребностно-мотивационных педагогических технологий и проблемного обучения при работе в малых группах позволит формировать единство профессиональных и нравственных качеств будущих художников.

Вторая реальность, которую они увидят при организации учебного процесса, в том числе посредством работы в малых группах, – это властные отношения и правила, которые существуют внутри каждой социальной группы. Многие процедурные правила организации обучения могут быть нефункциональными или контрпродуктивными, но задача студентов не жаловаться, а постараться понять их. Студенты не могут изменить систему правил, принятых в образовательной

организации: они будут наказаны или даже отчислены, если пойдут против нее. Используя интерактивные технологии и работу в малых группах, можно не только помочь студентам адаптироваться в учебном процессе, но и обсудить правила обучения, показать, как они сами смогут устанавливать такие правила в будущем. Никакая информация и подробности о поведении людей в процессе коммуникации не будут лишними. Все, что они видят или слышат, требует осмысления и расшифровки, и часто сделать это лучше с помощью преподавателя. Если анализировать не только опыт профессионального становления лучших мастеров и художников, но и опыт самих студентов, то со временем они начнут видеть и понимать ту реальность, которая первоначально ускользала от их понимания. По мере накопления дополнительной информации о правилах и динамике доминирования в образовательной среде они смогут начать анализировать причины их существования, то, как они связаны между собой. Постепенно студенты смогут перейти от наблюдения к анализу, оттачивая свои умственные способности, но только после нескольких месяцев тщательного внимания.

Посредством организации учебного процесса преподаватели смогут объединить свои усилия для того, чтобы объяснить студентам необходимость успешного прохождения этого шага ученичества. Во-первых, у студентов сложится представление о содержании изучаемых дисциплин и понимание самой уникальной среды внутри учебного процесса. Это поможет студентам ориентироваться в ней, а значит избежать многих ошибок. Во-вторых, у студентов будет развиваться способность наблюдать и анализировать любую незнакомую обстановку, критически относиться к ней и это станет важным навыком на всю жизнь. Студенты смогут не только профессионально самоопределиться, но и осознано включиться в процесс развития исполнительского мастерства. Они выработают привычку выявлять суть в изучаемой информации, разовьют способность фокусироваться на фактах, привыкнут сначала наблюдать, а потом обосновывать свои выводы. Это будут очень важные навыки для следующего этапа в их жизни.

Шаг второй: приобретение навыков – режим практики

После адаптации в учебном процессе, студенты вступают в важную стадию развития исполнительского мастерства – практику приобретения навыков. Освоение любого вида человеческой деятельности включает в себя овладение навыками. В некоторых областях это является очевидным, например, работа с инструментами, техническими приспособлениями. В других, это скорее сочетание физического и психического, например, сбор информации о стилях, проблемах и идеях лучших мастеров, художников в различных областях традиционного прикладного искусства. В-третьих, навыки еще менее явные, такие как коммуникация с людьми или работа с информацией. Насколько это возможно, надо помочь студентам свести эти навыки к чему-то простому и важному – ядру, которое можно практически использовать. Например, как, выступая с докладом, вызвать интерес у других студентов, как привлечь внимание к своей позиции и обосновать принятое решение и т.п. Практические занятия в рамках курса «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», могут предоставить богатое содержание для интерактивных форм обучения, обеспечивающих формирование и практическое использование подобных навыков.

Приобретение навыков – естественный процесс обучения, эффективность которого зависит от того, насколько организация учебного процесса совпадает с функционированием мозга [7]. При соблюдении этого условия обучение приводит к тому, что мы можем назвать «молчаливым знанием», ощущением понимания того, что человек делает. Часто такое понимание трудно выразить словами, но легко продемонстрировать в действии. Для того чтобы студенты могли легче понять, как работает этот процесс обучения, полезно познакомить их с системой ученичества в Средние века, созданной для обучения навыкам и постижения неявных знаний. Эта система возникла как решение проблемы расширения бизнеса в Средние века, давала стабильность и время, чтобы развить навыки у своих работников. Была разработана система ученичества, в которой молодые люди в возрасте примерно от двенадцати до семнадцати лет могли работать, подписав контракт, который давал им гарантии на семилетний срок. В конце этого срока ученики должны были пройти

мастер-тест или выполнить работу, чтобы доказать свой уровень мастерства. После того, как они прошли обучение, они могли путешествовать и везде, где была работа, заниматься ремеслом [7].

Малочисленность книг или рисунков обусловила тот факт, что ученики, изучая ремесло, наблюдали за мастерами и подражали им как можно точнее. Они учились через бесконечное повторение и практическую работу, с небольшим количеством словесных инструкций. Само слово «ученик» происходит от лат. *prehendere*, что означает «схватить рукой». Поскольку такие ресурсы, как текстиль, дерево и металлы, были дорогими и не могли быть потрачены впустую на тренировочных заданиях, ученики проводили большую часть своего времени, работая непосредственно над материалами, которые будут использоваться для конечного продукта. Им нужно было научиться глубоко концентрироваться на своей работе и не делать ошибок.

Если сложить время, в течение которого ученики работали непосредственно над материалами в те годы, то получим где-то около 10 000 часов [7]. Что это означает? Письменный язык в ученичестве начали применять относительно недавно, но задолго до этого нашим предкам приходилось изучать различные навыки. Естественная модель обучения, в значительной степени основанная на силе зеркальных нейронов, возникла из наблюдения и подражания другим людям, а затем повторения действия снова и снова. Сегодня нейробиологи доказали, что наш мозг очень хорошо подходит для этой формы обучения. Чем больше мы что-то делаем, тем легче становится приобретать опыт и осваивать навыки. Даже умственные навыки, такие как, например, компьютерное программирование или владение иностранным языком, мы по-прежнему лучше всего осваиваем на практике, при организации учебного процесса с погружением и многократным повторением – естественным для человеческого мозга процессом обучения. Как только студенты войдут в этот процесс, они попадут в цикл ускоренных возвратов, в котором практика становится легче и интереснее. Реализация этого цикла – цель, которую должен ставить себе преподаватель как теоретических, так и практических дисциплин, но, чтобы достичь ее, нужно чтобы студенты понимали некоторые основные принципы формирования самих навыков [7].

Во-первых, важно, чтобы студенты начинали с освоения одного навыка, который будет основой для приобретения других. Важно учитывать преемственность и обеспечить подборку заданий с учетом зоны ближайшего развития конкретного студента (Выготский Л.С.). Они должны развивать свои способности к концентрации и понимать, что попытка выполнить многозадачность приведет к неуспешности процесса.

Во-вторых, начальные этапы обучения навыку неизменно включают в себя скуку. Тем не менее вместо того, чтобы избегать скуки, они должны понять этот факт и принять ее. Скука активизирует их разум подобно физическим упражнениям. Слишком много людей считают, что в жизни все должно быть приятным, что заставляет студентов постоянно искать отвлекающие и развлекающие факторы. Как и в случае с физическими упражнениями, студентов можно и нужно научить получать удовольствие от самого процесса тренировки, но для этого они должны понять ту пользу, которую он им принесет. В любом случае студенты должны научиться встречать скуку в лоб и не пытаться избегать или подавлять ее.

На начальных этапах отработки навыка, можно обсудить с ними те неврологические процессы, которые происходят в мозге. Когда студент начинает осваивать что-то новое, большое количество нейронов в лобной коре (более высокая и сознательная область команд мозга) возбуждается, и они становятся активными. Мозгу приходится иметь дело с большим количеством новой информации и это было бы стрессовой и подавляющей ситуацией, если бы для ее обработки использовалась лишь ограниченная часть мозга. Доказано, что на начальном этапе освоения навыка лобная кора даже увеличивается в размерах, поскольку она сосредоточена на выполнении этой сложной задачи. Но как только что-то повторяется, достаточно часто нейронные пути для этого навыка делегируются другим частям мозга, захватывая и левое и правое полушарие. В конце концов, создается целая сеть нейронов, позволяющая запомнить способ решения этой задачи и осваиваемый навык интериоризируется, т.е. уходит на уровень подсознания. Так навык автоматизируется

(особенно это относится к его операциональной части) и мы, не задумываясь, можем им дальше пользоваться [7].

Но этот процесс жесткого соединения нейронов может не произойти, если студента постоянно отвлекать, переходя в учебном процессе от одной задачи к другой. В таком случае нейронные пути, предназначенные для конкретного навыка, не устанавливаются или формируются трудно, с топтанием на месте и множеством однотипных ошибок. К сожалению, традиционная организация учебного процесса мешает студентам и преподавателям эффективно формировать новые навыки. Слишком большое количество дисциплин (изучаемых в семестр) привело к традиции составления расписания, в котором требуется слишком частое переключение с одной предметной области на другую. Часто планируется изучение дисциплины один раз в неделю. Поэтому студенты слишком редко возвращаются к задачам, позволяющим формировать конкретный навык. Так создаются условия для ненадежного укоренения новых нейронных связей в мозгу. Не менее важна и сама организация учебного процесса по освоению навыка. Нужны педагогические технологии, позволяющие не только погрузиться в одну предметную область, но поддерживать высокую концентрацию внимания в течение двух или трех пар. Даже восемь часов рассеянной концентрации на навыке не дадут ожидаемых результатов. Необходимо учить студентов тому, как можно «осознано присутствовать» на том, что они делают, как сохранять высокую работоспособность.

Постепенно будет возрастать степень автоматизации действия, и у студентов появится ментальное пространство, позволяющее наблюдать за собой во время практики. На этом этапе пооперационный нормативный рейтинг продолжит обеспечивать студентов объективной обратной связью, чтобы они понимали свои слабые места или недостатки, и знали, что им надо исправлять. Важно через педагогическую технологию пооперационного нормативного рейтинга обеспечить получение информации об отзывах от других участников учебного процесса через взаимоконтроль. Для того чтобы этот механизм сработал, студентам надо показать образцы выполнения изучаемых приемов живописи и дать им стандартизированные нормы, по которым они смогут сами оценить свой прогресс. Студенты, которые думают, что могут достичь чего-либо, не практикуя и не изучая новые навыки, никогда не приобретут должного чувства меры и не освоят навыки самокритики. Помогает студентам и преподавателям отслеживать процесс формирования навыков исполнительского мастерства педагогическая технология мониторинга успешности обучения, основанная на педагогической технологии полного усвоения, которая разработана Б. Блумом и во многом опирается на экзистенциальные закономерности формирования навыков в модели ученичества.

Если удастся организовать учебный процесс, который позволит студентам продвинуться достаточно далеко, то они войдут в цикл «ускоренной отдачи». По мере того, как они учатся и приобретают навыки, они смогут начать варьировать свою деятельность, находя новые нюансы, которые можно развить в работе. Поэтому на этом шаге желательно еще активнее привлекать студентов к анализу различных образцов работ лучших мастеров и художников традиционного прикладного искусства. Анализ индивидуального авторского стиля и мироощущения художников студенты должны делать сами в индивидуальной работе, обсуждение лучше проводить в малых группах, а результаты обсуждений фиксировать в рефлексивном (ученическом) портфолио. Приветствуется обсуждение различных точек зрения, а преподавателю лучше ограничиться ролью консультанта с правом на окончательную оценку сформулированных студентами выводов.

Когда навыки становятся более автоматическими, когнитивное напряжение не исчерпывается, а переключается на решение более сложных задач. Ставя новые цели, студенты могут научиться получать удовольствие от решения сложных задач и поддерживать свой интерес к обучению на высоком уровне. По мере ускорения цикла они могут достичь точки, когда их ум полностью погрузится в практику, войдя в своего рода поток, в котором все остальное заблокировано. Они начнут ощущать себя единым целым с инструментом и теми приемами исполнительского мастерства, которые они изучают. Часто

они не могут это «молчаливое знание» выразить словами, но прекрасно чувствуют, как оно встроено в их тело и нервную систему. Ощущение потока и восприятие себя частью процесса создания художественного изделия, является предшественником великих удовольствий, которые может принести мастерство.

В Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи – филиале Высшей школы народных искусств (академии) на занятиях по исполнительскому мастерству преподаватель преднамеренно организует отработку базовых навыков, используя повторение определенных действий. Первоначально преподаватель показывает технический прием на изделии из папье-маше (перламутр, сусальное золото). Например, выполняет письмо «по-сквозному», смешивает нужные цвета, лессировочные масляные краски, показывает студенту способ наложения живописной основы на перламутровую пластину или сусальное золото, используя колонковые кисти, флеч (большая беличья кисть № 20). Затем студент повторяет прием самостоятельно, применяя его много раз на разных работах. Такая практическая работа происходит до тех пор, пока студент не научится самостоятельно выполнять конкретный традиционный прием. На это нужно немало времени, много разнообразных заданий различной сложности и пооперационный нормативный рейтинг, в котором осваиваемый традиционный прием разложен на операции, имеющие свой вес в баллах. При овладении навыками студент самостоятельно выполняет последовательность написания изделия: первого слоя – «подмалёвка», второго слоя – «перемалёвка», третьего слоя – «бликовки», учитывая технику живописи федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Используя технику «флейцовки» в первом слое, в дальнейшем будущий художник пишет в технике корпусной миниатюрной живописи (мазок наносится на изображение объемно по форме изображаемого предмета, без «флейцовки»). Каждый шаг освоения живописных умений контролируется не только преподавателем, но и самими студентами, а нормативный рейтинговый контроль делает студента полноценным субъектом учебного процесса. Такой метод контроля основан на рефлексии, которая, будучи психологическим механизмом воображения и мышления или «процессом ментальной репрезентации психикой своего собственного содержания», мобилизует сферу бессознательного, что наиболее ценно в живописи [6].

По сути, когда студенты развивают любой навык, они сами трансформируются в этом процессе: развиваются эмоционально, их чувство удовлетворения становится предопределенным. Они понимают, что немедленное удовольствие похоже на отвлечение – пустое развлечение, чтобы скоротать время. Настоящее удовольствие приходит от преодоления трудностей, чувства уверенности в своих силах, свободного владения навыками и ощущения собственной силы. Они учатся развивать терпение. Скука больше не сигнализирует о необходимости отвлекаться, а скорее говорит о желании решать новые задачи, чтобы победить.

Может показаться, что время, необходимое для овладения навыками, которые потом станут основой заложенных во ФГОС СПО компетенций, будет зависеть от собственного таланта студентов. Ученые, исследовавшие эту гипотезу, доказали, что для этого действительно нужно не менее 10 000 часов, которые часто укладываются в семь – десять лет устойчивой, твердой практики [7]. Упорный труд с течением времени не может потерпеть неудачу и обязательно дает результаты у каждого студента. Это означает, что нужно очень много времени выделить для практики (независимо от человека или области искусства), чтобы получить качественные изменения в человеческом мозге. Это в целом соотносится с тем временем, которое предлагают для обучения программы среднего и высшего образования в Высшей школе народных искусств (академии). А вот качество полученных результатов во многом зависит от индивидуальных способностей студентов. Уметь учиться, организовывать и структурировать большие объемы информации очень важно для студентов среднего профессионального образования художественного профиля, а все сформированные «молчаливые знания» станут основой для будущей креативности и творчества. Кто-то дойдет до определенного уровня исполнительского мастерства и остановится, а кто-то пойдет

дальше, используя мастерство для решения новых, нестандартных задач, для создания эксклюзивных, высокохудожественных изделий. Это разделение произойдет уже на следующем шаге ученичества.

Шаг третий: эксперименты – активный режим

Это самая интересная часть процесса обучения, но, тем не менее критический компонент в процессе подготовки будущих мастеров традиционных прикладных видов искусства. Этот шаг ученичества реализуется больше на уровне высшего образования и дальнейшего обучения в течение жизни, но его основы закладываются в среднем профессиональном образовании. По мере того, как студенты приобретают навыки и уверенность в своем мастерстве, они понимают, что могут перейти к более активному режиму – режиму экспериментов.

На этом шаге студенты уже являются носителями уникального культурного кода, воплощённого и закреплённого в произведениях искусства. Занимаясь популяризацией народного искусства, они уже могут транслировать пропущенный через себя экзистенциальный опыт ученичества детям, помогая будущим художникам начать свой путь восхождения к мастерству. Такой подход в системе дополнительного образования детей сегодня очень востребован.

В основе успешности этого этапа лежит оценка пробелов в знаниях и навыках при выполнении копийной работы и чем их меньше, тем лучше. Ведь, как известно, копируя работу, студенты пропускают через себя произведения федоскинского художника. Это отражается в субъективной жизни студентов, поскольку, анализируя историю создания произведения, они, обращаясь к творчеству художника-миниатюриста, его авторскому произведению, открывают для себя новые стороны живописного изображения. Они начинают понимать, что копия может не повторить оригинал:

- во-первых, при выполнении работы студенты изменяют её в размере;
- во-вторых, используют различные красочные сочетания цвета, специфические декоративные материалы (сусальное золото, перламутр, бронзовую и алюминиевую пасты);
- в-третьих, создают реновацию произведения федоскинской лаковой миниатюрной живописи, улучшая качество живописного слоя, используя современные материалы, сохраняя процесс создания федоскинского письма без разрушения целостности общего образа произведения народного искусства. Таким образом, происходит процесс варьирования, а не копирования федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

Выполняется воспроизведение образца изделия, дополненное в цветовом, орнаментальном, пластическом решении, но сохраняющее художественное достоинство и высокое качество произведения федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Это может означать готовность студента к принятию большой ответственности, так как такая работа будет обязательно подвергнута критике со стороны сокурсников и преподавателей. Могут ли студенты принять и использовать критику конструктивно? Не всегда, и часто студенты должны заставить себя начать экспериментировать. Не все смогут включиться в этот процесс качественно, но обязательно должны быть созданы условия для выхода в ту зону, где приветствуется эксперимент и идет поиск новых решений для типовых задач. Важным условием в этом случае будет такая организация учебного процесса, которая позволит убрать страх и даст понимание, что отрицательный опыт не менее важен, чем положительный. Что успешность эксперимента часто субъективна и непринятие идеи одними людьми не означает ее отторжение другими. Для художника важно умение слышать критику и адекватно на нее реагировать, но не менее важно «держат удар» и совершенствовать свою идею. Некоторые известные художники, получившие признание, сразу оказались в нужном месте в нужное время и стать известными, но таких очень немного. Большинство мастеров в области традиционных прикладных искусств десятилетиями отстаивали свою позицию. Многие сдались, но это не значит, что их идеи были плохими и бесперспективными.

На этом этапе студенты проверяют свой характер, осваивают психологию покупательского спроса и особенности маркетинга высокохудожественных изделий. Они

проходят мимо своих страхов, экспериментируют в поисках авторского стиля и развивают чувство отрешенности от своей работы – смотря на свою работу глазами других. Они получают вкус к дальнейшему развитию мастерства, понимая, что мастерство – это пожизненное занятие, и оно не для слабонервных. Когда студенты закончат свое обучение в колледже или вузе, они смогут перейти к обучению в смежных областях и расширить свою базу навыков.

Система образования во многом утратила формат ученичества, и дело не только в коммерциализации образования, хотя она внесла свою лепту в переформатирование модели взаимодействия «учитель-ученик» в банальное «лектор-студент». Однако, именно пройдя обязательные этапы обучения азам изобразительной грамоты, обогатив себя навыками исполнительского мастерства, студент выбирает тот путь, по которому будет двигаться дальше. Именно этот выбор определяет его творческое амплуа, хотя далеко не все пройдут на следующий уровень образования. Что же унесут с собой те студенты, которые пойдут учиться в другие вузы? Понимание того, что феномен ученичества и умение его применять это тот бесценный багаж, который они смогут использовать при восхождении к новым вершинам мастерства, который будет помогать выпускникам СПО на всех этапах непрерывного профессионального образования в течение жизни.

Литература

1. *Брызгалова, С.Г., Унковский, А.А.* Овладение техникой и технологией живописи как эффективное средство развития качества профессиональной художественной подготовки в университете // Наука и Школа № 4'2017. – С. 108–121.
2. *Некрасова, М.А.* Народное искусство как часть культуры: теория и практика / М. А. Некрасова. – Москва: Изобразительное искусство, 1983. – 343 с.
3. *Неменский, Б.М.* Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить [Текст]: книга для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский. – Москва: Просвещение, 2012. – 240 с.
4. *Романенкова, Ю.В.* К вопросу о роли этапа ученичества в становлении индивидуального стиля художника / Ю. В. Романенкова // Научные записки [Центрально государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко]. Сер. Педагогические науки. – 2018. – Вып. 170. – С. 22-28. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_170_5
5. *Шаронин Ю.В.* Психолого-педагогические основы формирования качеств творческой личности в условиях непрерывного образования. Дис. ... д-ра пед. наук. – Москва, 1998.
6. *Яковлев А.Н.* Психологические особенности развития профессионального сознания художника [Текст] / А.Н. Яковлев // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2010. – Т. 12. – С. 275-278.
7. *Роберт Грин* Мастерство, Репринтное издание, 2013. – 318 с.