

Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития

Традиционное прикладное искусство в современном мире

Гусева П.В. кандидат педагогических наук, член Союза художников России, директор филиала, Мстерский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова Высшей школы народных искусств (академии), p.v.guseva@yandex.ru

Guseva P., candidate of pedagogical sciences, member of the Union of Artists of Russia, director of Mstyora branch of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov of Higher School of Folk Arts (Academy).

Уколова Ю.И. мл. научный сотрудник, Мстерский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова Высшей школы народных искусств (академии), zayceva_j.i@mail.ru

Ukolova Yu., junior researcher scientific associate of Mstyora branch of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov of Higher School of Folk Arts (Academy).

Современное состояние мстерской лаковой миниатюрной живописи **Modern state of art the mstyora lacquer miniature painting**

Аннотация. В статье описывается современное состояние мстерской лаковой миниатюрной живописи с позиций методов обучения и получения навыков владения искусством миниатюрной живописи в Мстерском филиале ВШНИ. Авторами проанализированы проблемы творческой самореализации, методы и пути формирования профессионального мастерства будущих художников; выявлена специфика подготовки студентов в системе среднего профессионального и высшего образования; описан опыт социально-культурной и воспитательной деятельности филиала.

Ключевые слова: Мстерская лаковая миниатюрная живопись, преемственность поколений, современный промысел, навыки и умения, профессиональные компетенции.

Abstract. The article describes the current state of the Mstyora lacquer miniature painting from the standpoint of teaching methods and skills of miniature painting in the Mstyora branch of Higher school of folk arts. The authors analyzed the problems of creative self-realization, methods and ways of formation of professional skills of future artists; revealed the specificity of training students in the system of secondary professional and higher education; described the experience of socio-cultural and educational activities of the branch.

Keywords: Mstyora lacquer miniature painting, continuity of generations, modern craft, skills, professional competence

Декоративно-прикладное искусство в своей нематериальной сущности имеет под собой огромный пласт знаний и опыта мастеров-художников предыдущих поколений. Современная политика Российской Федерации в области культуры и образования нацелена на сохранение и развитие декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.

В данной статье описывается современное состояние определенного вида декоративно-прикладного искусства, в частности мастерской лаковой миниатюрной живописи, ее проблемы и пути развития.

Основополагающей задачей мастеров мастерского искусства лаковой миниатюры является передача своего богатого опыта, знаний и секретов мастерства новому молодому поколению художников. Согласно историко-культурным особенностям формирования обучения в России до первой трети XVIII века возникает традиция обучения мастером-художником ремеслу ученика без права утаивания секретов владения мастерства, сокрытие таланта ученика и препятствование его развитию. Без сохранения этих простых, но глубоко правильных ценностей, сформированных еще в древности, невозможно сохранение навыков и стиля классического мастерского искусства лаковой миниатюрной живописи.

В настоящее время хранителем этих морально-нравственных ценностей обучения и подготовки будущих художников Мастерской лаковой миниатюрной живописи является Мастерский филиал лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». Образовательная, научная и воспитательная деятельность Мастерского филиала направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области иконописи, лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки Мстера. Далее в данной статье будет раскрыто одно из направлений подготовки – 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная роспись (Мастерская лаковая миниатюрная живопись)», академический бакалавр.

Мастерский филиал в лице профессорско-преподавательского состава и сотрудников филиала при подготовке будущих специалистов в области Мастерской лаковой миниатюрной живописи ставит перед собой цель сформировать устойчивый интерес к творческой самореализации и приобретению навыков владения мастерством миниатюры конкретного народного промысла – России. Статистика приемной комиссии такова, что интерес к данному виду искусства «перешагнул» территориальные понятия обучения только жителей п. Мстера, Вязниковского района, Владимирской области. Обучаться ремеслу у представителей промысла, родившихся и получивших образование напрямую, путем кропотливой работы с хранителями традиций лаковой миниатюрной живописи, непосредственно в п. Мстера, стремятся жители не только Владимирской области, но и других

регионов. В связи с этим формируются выводы о распространении искусства Мстерской лаковой миниатюры за пределы региона.

Студенты, обучающиеся во Мстерского филиале, с неподдельным интересом активно реализуют приобретенные навыки и умения в области миниатюры. В дальнейшем интерес к данному виду декоративно-прикладного искусства по итогам выпуска не угасает, а преобразуется в личное самобытное искусство, сохраняющее классические традиции Мстерской лаковой миниатюры. Этот факт убеждает нас в том, что современный промысел не угасает, а приобретает новые грани. Цитируя М.А. Некрасову, хотелось бы отметить, что «художник – в себе и тем более – в учениках должен воспитывать познание качеств художественного языка, качеств искусства школ традиции и имеющих ценностную установку идеалов» [4, с. 14].

Существует несколько ступеней образования, способствующих формированию профессиональных компетенций, навыков и умений современного художника лаковой миниатюрной живописи Мстеры. Одной из первых ступеней получения знаний в области мстерской миниатюры является обучение на уровне среднего профессионального образования во Мстерском филиале ВШНИ. Этот начальный этап дает старт для развития творческой личности будущего художника. На данной ступени образования студент получает основные навыки владения стилем написания мстерской лаковой миниатюрной живописи. В дальнейшем, после окончания среднего профессионального образования, выпускник, уже сформированная творческая личность – «мастер-художник» декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, имеет возможность повысить квалификацию и свой уровень мастерства на следующей ступени – высшем образовании, и получить квалификацию «Академический бакалавр».

На ступени высшего образования обучающиеся имеют возможность не только повысить свои профессиональные навыки, но и продолжать развиваться культурно и духовно. Студенты, отличающиеся высокими показателями в учебе за определенный период обучения, в самостоятельном творчестве и общественной жизни Мстерского филиала, являются претендентами на получение специальной стипендии имени Ф.А. Модорова, их портреты помещаются на стенд «Лучшие студенты филиала».

По окончании обучения, бывшие студенты, ставшие молодыми специалистами в области мстерской лаковой миниатюрной живописи, продолжают свое творческое и профессиональное развитие, переходя к самостоятельной выставочно-творческой деятельности. Большинство выпускников успешно выставляют свои авторские работы на различных творческих, областных и Всероссийских выставках, посвященных декоративно-прикладному искусству, впоследствии становясь членами Мстерского отделения Союза художников России.

Процесс творческого развития молодого художника Мстерской миниатюры протекает еще в рамках «ученичества» во Мстерском филиале

ВШНИ под руководством таких ярких представителей промысла как Заслуженный художник России В.Ф. Некосов, члены Союза Художников России В.Ю. Борисова и Н.И. Струнина. Однако, даже после окончания обучения выпускники не теряют связи со своими наставниками, получая педагогическую поддержку и профессиональные советы уже на первых этапах самостоятельного творчества.

В рамках воспитательной и профориентационной деятельности Мстерский филиал ВШНИ ежегодно проводит встречи выпускников, на которых молодые специалисты делятся своим опытом со студентами филиала. На данных мероприятиях проводятся художественно-творческие выставки и общение с признанными мастерами мстерской миниатюры. Тем самым Мстерский филиал сохраняет преемственность и связь поколений старых мастеров и молодых художников Мстеры.

Еще одним событием, способствующим передаче профессиональных навыков от педагога к студенту, стал зародившийся во Мстерском филиале в 2018 году пленэр-конкурс «Мстерские пленэры», посвященный памяти художника и педагога И.Д. Юдина, преподававшего более сорока лет в стенах филиала. И.И. Юдин проделал колossalную работу для становления молодых художников. Значение общения педагога – уже состоявшегося художника – и ученика во время творческой работы невозможно переоценить, именно в этот момент происходит передача опыта, развитие профессионального видения и чутья, поиск себя, своего стиля в авторской творческой работе.

Однако приходится констатировать тот факт, что молодые специалисты в области мстерской лаковой миниатюрной живописи при создании и реализации своих авторских работ сталкиваются с различными трудностями. Данная проблема обоснована несколькими факторами: отсутствием сформированного авторского стиля, неумением вести работу полностью самостоятельно без вмешательства более опытных мастеров, отсутствием исследования рынка сбыта продукции и нехваткой рабочих мест узкой направленности – в сфере лаковой мстерской миниатюрной живописи. В связи с выше сформулированной проблемой и ее факторами предлагаются следующие методы ее решения:

1) проведение в рамках обучения во Мстерском филиале выставок-конкурсов внеучебных творческих композиций в стиле мстерской лаковой миниатюрной живописи;

2) организация занятий-семинаров по исследованию современной продукции лаковой миниатюрной живописи Мстеры с акцентом на качество и мастерство исполнения изделий;

3) проведение учебных практик в стенах Мстерского филиала, максимально приближенных к производству лаковой миниатюрной живописи в творческих мастерских;

4) рассмотрение возможности формирования проекта по открытию художественно-творческих мастерских при Мстерском филиале ВШНИ.

На сегодняшний день становится все более актуальной необходимость омоложения творческой группы художников, что будет способствовать сохранению и развитию традиций старых мастеров мастерской миниатюры. Необходимо также отметить, что нынешние выпускники Мастерского филиала и бывшие студенты прошлых лет, несмотря на неизбежные трудности в современной художественно-творческой деятельности в области народного искусства мастерского промысла, выбирают в качестве профессиональной деятельности данный вид искусства – мастерскую лаковую миниатюрную живопись, что, в свою очередь, является в современной культуре России проявлением своеобразного духовного и нравственного феномена.

Литература

1. Борисова В.Ю. Творческий уровень освоения мастерской лаковой миниатюрной живописи в вузе: типичные трудности и методы их преодоления // Научный диалог. – 2017. – № 11 (60). – С. 451-467.
2. Максимович В.Ф. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов – приоритет государственной культурной политики // Декоративно-прикладное искусство и образование. Сетевой электронный научный журнал. – 2018. – № 2 (24). – С. 4-12.
3. Максимович В.Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В. Ф. Максимович // Научный диалог. – 2016. – № 12 (60). – С. 387-400.
4. Некрасова М.А. Место народного искусства в современной культуре нового времени и ключевые понятия в культурной политике // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Народное искусство России. Традиции и современность». – Вологда, 2008. – С. 8-21.