

Волошина Л.А., кандидат философских наук, зав. библиотекой, Высшая школа народных искусств (академия), volute@yandex.ru

Voloshina L.A., PhD in philosophical Sciences, head of the library of Higher School of Folk Arts (academy), volute@yandex.ru

**Обзор научной литературы, опубликованной в
Высшей школе народных искусств в 2018 г.
Review of scientific literature published in the
Higher school of folk arts in 2018**

Аннотация. В статье представлен обзор научных изданий Высшей школы народных искусств, созданных профессорско-преподавательским составом в 2018 г. Автор уделяет внимание выявлению особенностей концепций и существенных особенностей содержания трех монографий, в разных аспектах, раскрывающих специфику реализации образовательной деятельности академии в области подготовки художников традиционного прикладного искусства. Подчеркнуто, что представленный современный педагогический опыт высшего учебного заведения художественной направленности может быть полезен не только работникам сферы образования, культуры и искусства, но и начинающим исследователям – студентам и аспирантам.

Abstract. The article presents an overview of the scientific publications of the Higher school of folk arts created by teaching staff in 2018. The Author pays attention to the identification of the characteristics of concepts and the essential features of the content of the three books, in different aspects reveal the specifics of the implementation of the educational policy of the Academy in the training of artists of traditional crafts. It is emphasized that the presented modern pedagogical experience of the higher educational institution of artistic orientation can be useful not only to employees of the sphere of education, culture and art, but also to novice researchers – students and graduate students.

Ключевые слова: Высшая школа народных искусств, традиционное прикладное искусство, М.А. Некрасова, профессиональное образование, Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама, художественно-творческая деятельность.

Key words: Higher school of folk arts, traditional applied art, M. A. Nekrasova, professional education, Art and pedagogical Museum of toys of N. D. Bartram, artistic and creative activity.

Цель данного обзора литературы – представить три издания, опубликованные в 2018 году. Это три книги, две из которых – научные монографии, третья – юбилейное издание, посвященное 100-летию Музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. Объединяет их не только место их издания, но и

важная педагогическая задача, решаемая в данном вузе разносторонне, – развитие творческого потенциала студента, участие в формировании его творческой индивидуальности.

Первая из рассматриваемых книг – коллективная монография «Развитие творческой деятельности студентов в области традиционных художественных промыслов» – представляет решение названной задачи на образовательном уровне. Каждый педагог имеет в своем арсенале средства, которые могут пробудить у студента интерес к обучению. Для кого-то это дидактические приемы, а кто-то обращается к сущности традиционного искусства, тем вечным ценностям, на которых оно зиждется. Традиция – живой источник творчества. С традицией исследователь народного искусства М.А. Некрасова связывает такие понятия, как оригинальность и индивидуальность. Введение нового должно согласовываться с традицией, тогда это новое будет обогащать традицию. Чтобы у студента был интерес, который постепенно должен стать профессиональным, необходима база – те основные знания, без которых художник не состоится.

Обучение в академии имеет свою специфику. Об этом повествует вторая глава монографии. Связь с родной природой, символ, метафора – в основе содержания произведения. В дополнение к этому – знание особенностей орнамента, стилистических особенностей своего промысла, владение техникой мастерства, знание цветовой грамоты. Цвет для художников традиционного искусства имеет значение и как живописное средство, и как символ: он исторически окружал человека в повседневной жизни и обладал сакральным смыслом. Такому подходу к изучению дисциплины обучают студента преподаватели, представляя каждое, закладываемое знание не только как основу мастерства, но и как духовное содержание.

В чем студент, изучающий традиционное прикладное искусство, видит источник творчества? В том же, в чем и все художники этого направления – в природе. Это взаимодействие отражается в названиях студенческих квалификационных работ: поднос «Тропинка почти заросла», кольцо «Сады Придонья», пальто «Цветущий сад» и т.д.

Искусство преподносится как неоспоримая ценность, что является мотивацией для творческой деятельности. И.А. Шаповалова приводит в качестве примера музей Московского филиала ВШНИ, в котором сосредоточены произведения традиционного искусства. Эти изделия используются на занятиях как дополнительные элементы психологической установки на работу по образцу и одновременно в качестве мотивации к индивидуальному творчеству.

Помимо произведений традиционного прикладного искусства на занятиях используется музыка, литература. Аксиологическая составляющая обучения помогает пробудить в студенте ответное желание размышлять о вечных ценностях, но уже с точки зрения личного отношения. Автор пишет о самоценности ручного труда, о его влиянии на личностное развитие студента.

Еще одним способом самореализации творческого начала студента является реновация. Это процесс, который не только расширяет кругозор студента, но и помогает погрузиться в исследуемую историческую эпоху. В качестве примера приводится реновация бельгийского кружева «Дюшес» XIX века. Работа по реновации предполагает активную позицию студента, его готовность к творчеству, самостоятельную исследовательскую деятельность, в которой важнейшим фактором является эмоциональное отношение студента к памятникам культуры. Т.Е. Лончинской описана система методов проблемного обучения, используемая в реновации.

В полной мере творческая деятельность студентов проявляется при выполнении квалификационной работы, где каждый этап связан с творчеством, поиском, анализом, что раскрыто на примере работы кафедры лаковой миниатюрной живописи. Заключительным этапом является выставочная деятельность, выявляющая успехи учащихся, помогающая им осознать всю ответственность и значимость собственного труда. На выставку представляют только лучшие работы и это серьезный стимул для студента. Руководство выставочной деятельностью студентов осуществляется в течение всего срока обучения, а в учебных программах заложены требования к выполнению творческих работ.

Таким образом, содержание монографии освещает теоретические и практические наработки сотрудников академии в области развития творческой деятельности студентов как процесса сотворчества студента и преподавателя, результатом которого являются новые художественные изделия и новые педагогические идеи.

Вторая монография «Научная концепция народного искусства М.А. Некрасовой в практике работы Высшей школы народных искусств (академии)» посвящена осмыслению научного наследия известного исследователя народного искусства – Марии Александровны Некрасовой. Все ее творчество нацелено на раскрытие феномена народного искусства как духовного явления. Тема воспитания молодежи средствами этого искусства звучит в ее работах и явно, и опосредованно. Это воспитание она видит в сохранении и развитии традиций, что и осуществляется в Высшей школе народных искусств.

Труды М.А. Некрасовой – универсальная энциклопедия для преподавателей ВШНИ: в них содержится тот теоретический материал, которого всегда не хватает педагогу-практику. Ведь задача вуза – не просто выучить художника, а сформировать художника мыслящего, понимающего суть своей профессии «изнутри». Мария Александровна большую часть исследований посвятила изучению лаковой миниатюры и керамики, но рассматривались эти промыслы глобально, в широком охвате, так что каждый из авторов данной монографии смог найти полезные рекомендации именно для своего профиля.

Самое ценное в трудах М.А. Некрасовой заключается в том, что для нее традиционное искусство – это не искусство прошлого, а сфера русской

культуры, которая жива и по сей день. Поэтому ученого интересовали и вопросы экономики и государственной политики в отношении народного искусства, и личность самого художника, который сохраняет индивидуальность и в рамках своей школы.

В трудах ученого выявлены и проанализированы основные понятия в этой сфере: «народное искусство», «традиция», «школа народного искусства». По-новому звучат темы «индивидуальность и традиция», «традиция и современность», «канон и школа», рассматриваемые в контексте традиционного прикладного искусства. Анализу аспектов трактовки данных понятий в исследованиях Некрасовой посвящена первая глава, в которой авторами представлена в сжатом виде теория традиционного прикладного искусства в категориях и сущностных особенностях народного искусства.

Мария Александровна Некрасова характеризует народное искусство с точки зрения его неоспоримой ценности для всей культуры, как русской, так и мировой. Какова здесь связь с мировой культурой? Она – в общей для всех народов значимости народного искусства как хранилища духовных основ нации. Поэтому осмысление этого феномена, прежде всего, – философское размышление. По сути, труды М.А. Некрасовой могут рассматриваться и как теория, и как философия народного искусства. Особенно привлекательна эта философия тем, что это есть не отвлеченное, а живое осмысление традиционного прикладного искусства народа, изложенное живым, красивым слогом. Здесь нет места сухим рассуждениям, а единственно верными методами познания избираются методы аксиологического, исторического исследования. Народное искусство рассматривается ею как искусство православное.

Вторая глава монографии посвящена анализу опыта осмысления теоретического наследия Марии Александровны Некрасовой в педагогической практике сотрудников ВШНИ. Здесь представлены статьи преподавателей кафедры лаковой миниатюрной живописи Гусевой П.В., Некосова В.Ф., Бесшапошниковой Ю.А. и др., которые в своей работе опираются на искусствоведческий опыт ученого, чья исследовательская деятельность долгие годы была направлена на изучение лаковой миниатюры. Авторы отмечают, что эти исследования имеют огромное значение для современной науки; подчеркивают, что к ним неоднократно обращались аспиранты академии, используя в качестве методологической основы своих диссертаций.

Лапшина Е.А. в статье, посвященной становлению художественно-творческой деятельности кафедры художественного кружевоплетения ВШНИ, вспоминает о М.А. Некрасовой как председателе Государственной аттестационной комиссии, ее рекомендациях – не бояться экспериментов при разработке кружевных изделий.

О связи концепции М.А. Некрасовой с педагогической деятельностью Высшей школы народных искусств свидетельствует книга, вышедшая под ее редакцией «Народное искусство. Русская традиционная культура и

православие XVIII-XXI века. Традиция и современность». В ней автор пишет о Высшей школе народных искусств как продолжательнице дела, начатого еще в дореволюционной России. Основная задача Школы, как и в былые времена – подготовка художников и педагогов для традиционных художественных промыслов и учреждений высшего и среднего профессионального образования в этой области. Главная же мировоззренческая задача состоит в понимании традиционного искусства как духовной составляющей русской культуры.

Все текстовые материалы данной монографии сопровождаются ссылками на использованную литературу. Монография включает список основополагающих трудов М.А. Некрасовой, обзор наиболее известных ее книг и биографический материал о ней – «Мария Александровна Некрасова – ученый, наш современник», написанный М.Г. Наумовой.

Следующая книга – «Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама – 100 лет» создана коллективом авторов: Озеровой О.В., Поляковой В.А., Ванюшкиной Л.М., Лончинской Т.Е., Александровой Н.М. Первая глава книги посвящена описанию истории возникновения музея, формированию его коллекций, выставочной и экспозиционно-просветительской деятельности. К несомненным достоинствам издания надо отнести привлечение редких материалов из архива Художественно-педагогического музея им. Н.Д. Бартрама.

Раздел «Коллекции Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама» включает описание коллекций: «Народная игрушка», «Советская промышленная игрушка», «Русская и зарубежная игрушка», «Живопись, рисунок, графика, плакат». Это повествование об истории возникновения коллекций (по промыслам). Отдельно представлено собрание кукол, которое насчитывает около 400 экз. (к. XIX – н. XXвв.). Все тексты сопровождаются иллюстрациями прекрасного качества.

Раздел «Русская и зарубежная игрушка» представляет описание коллекции, сформированной при жизни Н.Д. Бартрама. Это, прежде всего, игрушки русской и зарубежной знати, игрушки детей императорской семьи – куклы, игры, игрушки-автоматы, оловянные солдатики.

Коллекция советской игрушки, изображающей новых людей и новую эпоху, рассказывает о жизни нашего народа на заре Советской власти. Их назначением было воспитание достойного гражданина социалистического общества. Особую группу представляет коллекция Загорского научно-экспериментального института игрушки.

Н.Д. Бартрам, создавая музей, планировал, что он станет не только местом для выставок, а, прежде всего, организованным пространством, в котором ребенок, играя, будет познавать мир. И ныне Музей представляет собой особую культурную форму, где меняются стереотипы взаимодействия ребенка с музейными объектами и проводятся педагогические эксперименты. Концепции музея посвящен в книге отдельный параграф, который представляет и основные направления деятельности Музея.

Музей Н.Д. Бартрама – это, конечно же, и научно-образовательный комплекс. Здесь проводятся ежегодные Круглые столы; с 2003 года – Бартрамовские чтения, которые привлекают искусствоведов, историков, педагогов, художников; организованы занятия для студентов Сергиево-Посадского филиала ВШНИ. Так воплощается в жизнь давняя традиция, берущая начало от императорской Школы народных искусств – связь учебного заведения с музеем, обучение студента на лучших образцах народного искусства.

Представленные в обзоре монографии, обобщающие современный педагогический опыт высшего учебного заведения художественной направленности, могут быть полезны преподавателям и аспирантам в качестве теоретического и практического материала. Книга, посвященная Музею игрушки, будет интересна и студентам, изучающим традиционное русское искусство, особенно будущим искусствоведам, а также всем, кого привлекает история русской игрушки.

Литература

1. Развитие творческой деятельности студентов в области традиционных художественных промыслов: монография / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2017. – 148 с.

2. Научная концепция народного искусства М.А. Некрасовой в практике работы Высшей школы народных искусств (академии): монография / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2018. – 164 с.

3. Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама – 100 лет / под науч. ред. В.Ф. Максимович; О.В. Озерова, В.А. Полякова, Л.М. Ванюшкина, Т.Е. Лончинская, Н.М. Александрова. – СПб.: ВШНИ, 2018. – 96 с.