

Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов

История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства

Максимович В.Ф., академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, президент вуза, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: vshni@mail.ru

Maksimovich V.F., academician of the Russian Academy of education, doctor of pedagogical sciences, Professor, President of the Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., lit. A, e-mail: vshni@mail.ru

Высшая школа народных искусств (академия) и наука в традиционных художественных промыслах Higher school of folk arts (Academy) and science in traditional arts and crafts

Аннотация. Статья посвящена анализу исторического процесса формирования научного подхода к изучению традиционных народных художественных промыслов. Автором представлен обзор работ архитектора XIX в. Г. Земпера и выявлена специфика трактовки предложенного им термина «художественное ремесло», его соотнесенность с профильным образованием в области конкретных видов народных художественных промыслов; определено значение работы НИИХП в советский период. Особое внимание уделено характеристике и специфике реализации научно-исследовательской деятельности в практике первого и единственного профильного вуза в области традиционного прикладного искусства – Высшей школы народных искусств (академии).

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, традиционные народные художественные промыслы, Высшая школа народных искусств, Научно-исследовательский институт художественной промышленности, профильное высшее образование.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the historical process of forming a scientific approach to the study of traditional folk arts and crafts. The author presents a survey of the work of XIX century architect G. Semper and the specificity of the proposed interpretation of the term "art", its correlation with the relevant education in specific types of folk arts and crafts; identified the importance of the work NIAP in the Soviet period. Special attention is paid to the characteristics and specifics of the implementation of research activities in the practice of the first and only specialized University in the field of traditional applied arts-the Higher school of folk arts (Academy).

Keywords: traditional applied arts, traditional folk arts and crafts, Higher school of folk arts, Research Institute of art industry, specialized higher education.

Несмотря на многовековую историю традиционного прикладного искусства бытует мнение, что народные художественные промыслы не требуют не только научных исследований, но и высшего образования. Считается, что необходимо и достаточно среднее профессиональное образование, а далее – смекалка **народного мастера**, пусть и не очень образованного, позволит создавать ему «шедевры» **народного искусства**. С этим мнением можно согласиться, если речь идёт об умельце росписи матрёшек и других видов примитивных художественных изделий.

Однако, если говорить не о примитивах, а о многовековом традиционном народном искусстве, то основной фактор его существования и развития – профильное высшее образование в конкретном виде традиционных художественных промыслов.

Именно с этой целью была создана в 2003 году (образовательный процесс начат с 2004 года) Высшая школа народных искусств – первый и единственный профильный вуз в области традиционных художественных промыслов.

За 15 лет образовательной художественно-творческой и научной деятельности Высшая школа народных искусств (академия) доказала возможность обеспечения необходимого уровня подготовки художника с высшим образованием по конкретному виду традиционного прикладного искусства, который как высокообразованный носитель этого искусства должен (и может) быть:

- художником, способным создавать высокохудожественные произведения традиционных художественных промыслов и воплощать в материале результаты собственной проектной деятельности;
- экспертом, способным выявить и оценить значимость, особенности, преимущества и недостатки конкретного художественного произведения в конкретном виде традиционного прикладного искусства, что требует искусствоведческая наука;
- реставратором, владеющим не только высококвалифицированным исполнительским и копийным мастерством, реновацией произведений искусства, но и вопросами хранения и консервации произведений конкретных направлений традиционного прикладного искусства;
- преподавателем, владеющим вопросами педагогики и психологии, подлинной философской сущностью конкретного вида традиционного прикладного искусства, а также содержанием таких дисциплин как «Пропедевтика» («Технология и материаловедение»), «Исполнительское мастерство», «Проектирование», «Технический рисунок», «Композиция»;
- исследователем тех проблем, которые имеют место в этой области искусства, умеющим прогнозировать развитие не только профессиональной

педагогике, но и самого традиционного прикладного искусства и создавать научное сопровождение реализации этого прогноза.

Последнее особенно актуально в связи с тем, что в 1995 году был закрыт единственный в области народных художественных промыслов в России Научно-исследовательский институт художественной промышленности (НИИХП), научные статьи, исследования и разработки которого актуальны и не потеряли своего научного значения в настоящее время [8, 9, 11].

До создания НИИХП в 1930-е годы основные научные труды в области художественных ремесел принадлежали архитектору XIX века Г. Земперу, который ввел понятие «художественное ремесло» («das Kunstgewerbe»), отражающее вмешательство художника в производство «материальных вещей для достижения потерянного соответствия между эстетическими и чисто физическими качествами форм предметного мира» [6].

В своей работе «Наука, промышленность и искусство» Г. Земпер дал всесторонний художественный анализ современной ему художественной промышленности, анализируя произведения различных видов народного прикладного искусства, представленные на Первой всемирной промышленной выставке в Лондоне в 1851 году [4]. Позднее в Цюрихе в 1856 году в докладе «О формальных закономерностях украшений и их значении как художественных символов» [5] и своей наиболее значимой работе «Стиль в технических и тектонических искусствах» Г. Земпер подтвердил, что «художественное ремесло исходит из народного искусства», но «преобразовывается руками художника в востребованное изделие не только для самого исполнителя, но и окружающего его мира» [6].

Анализируя успехи Франции на лондонской выставке как «первое преимущество», Г. Земпер отмечает и «второе преимущество французов» – отличные методы обучения во французских художественных академиях и училищах, где «собраны все возможные средства» и пособия для обучающихся.

Таким образом, Г. Земпер впервые обратил внимание на понятие «художественное ремесло», связывая его непосредственно с профильным образованием в области каждого представленного на выставке конкретного вида народных художественных промыслов.

С закрытием НИИХП само традиционное прикладное искусство не перестало существовать, напротив, было создано государственное высшее учебное заведение – Высшая школа народных искусств, которая вместе с Московским филиалом ВШНИ – Институтом традиционного прикладного искусства – доказали жизнеспособность и востребованность в современном социуме не только художников, но и самого многовекового традиционного прикладного искусства, а с открытием аспирантуры в Высшей школе народных искусств – важность научных исследований в этой области.

В Высшей школе народных искусств (академии) создан и успешно работает Научно-исследовательский институт традиционных художественных

промыслов, задачей которого является развитие научной художественно-творческой деятельности в этой области [2].

Одно из обманчивых мнений, прочно закрепившихся в среде художников, состоит в том, что художнику научно-исследовательская деятельность вообще не нужна. Однако художник традиционного прикладного искусства не может заниматься творчеством, не размышляя о том, что с ним связано по сути, что мешает оптимизации самого процесса творчества – регионально-исторического возрождения и развития этого искусства, его необходимости и востребованности в современном социуме при условии полного сохранения художественно-технологических и колористических традиций, характерных именно для данного вида традиционных художественных промыслов и данного конкретного региона России.

Учитывая, что большинство художников в регионально-исторических центрах народного искусства являются одновременно преподавателями профильных филиалов Высшей школы народных искусств (Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н. Харламова – село Холуй Южского района Ивановской области, Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова – поселок Мстёра Вязниковского района Владимирской области, Сергиево-Посадский институт игрушки с входящим в его состав Художественно-педагогическим Музеем игрушки имени Н.Д. Бартрама, Богородский филиал художественной резьбы по дереву – Московская область, Московский институт традиционного прикладного искусства и т.д.), то, тем более, нельзя игнорировать не только научно-исследовательскую работу, но и создание учебников и специальной литературы [3]. Эта научная и учебно-методическая литература впервые создается профессорско-преподавательским составом ВШНИ и требует от художника – носителя этого искусства – определения и позиционирования собственного отношения к традиционным художественным промыслам.

В совокупности изучать, думать, понимать, сравнивать и сопоставлять, анализировать и делать выводы, а, главное, – на основе этого – проектировать и создавать высокохудожественные изделия – это и есть научно-исследовательская художественно-творческая работа, которая приносит не только успех, но и желание заниматься именно этим искусством непосредственно в регионально-историческом центре России.

Здесь важен сопутствующий эффект личностного роста студентов и преподавателей при выполнении научно-исследовательской работы [12] именно в области конкретных видов традиционных художественных промыслов непосредственно в регионально-исторических центрах, способствующий:

- формированию и активизации профессионально-художественного интеллекта;

- развитию способности логической и последовательной художественно-проектной деятельности средствами научного мышления и умения выделять основное и главное;
- пополнению словарного запаса, формированию специфического понятийного аппарата в традиционном прикладном искусстве [1];
- расширению профессионального кругозора, и не только педагогического, искусствоведческого, и т.д., но и художественно-творческого в собственной творческой деятельности.

Особое значение для пополнения профильного художественно-терминологического фонда приобретает работа, связанная с анализом стилистики и технологических особенностей творчества в конкретном виде традиционных художественных промыслов, соотнесенного с регионально-историческими художественно-технологическими особенностями этого вида искусства, что является предметом научных исследований и отражается в содержании образовательной и художественно-творческой деятельности Высшей школы народных искусств [10].

Эта работа является базовой благодаря педагогической художественно-творческой деятельности таких уникальных профессионалов в конкретных видах традиционных художественных промыслов как Заслуженный художник России В.Ф. Некосов (мстёрская лаковая миниатюрная живопись), кандидаты педагогических наук, члены Союза художников России: Ю.А. Бешапошникова, Л.Л. Никонов, И.А. Безина (холуйская лаковая миниатюрная живопись), В.Ю. Борисова (мстёрская лаковая миниатюрная живопись), О.В. Федотова, Г.В. Цветков (декоративная роспись «московское письмо»), П.В. Гусева, И.В. Костычева (палехская церковно-историческая живопись), А.А. Николаева, С.Ю. Камнева, Е.В. Сайфулина, Т.М. Носань, И.И. Юдина (художественная вышивка), Е.А. Лапшина, Т.Е. Лончинская, Ю.Е. Лапина, Д.Ю. Христолюбова (художественное кружевоплетение), Д.С. Дронов, М.В. Чуракова (ювелирное искусство), В.Н. Колобов (холмогорская художественная резьба по кости), В.Ф. Вайсеро (богородская резьба по дереву), И.Э. Агапова, О.В. Озерова, О.П. Рыбникова, С.А. Тихомиров, И.И. Куракина и т.д.

Интеграцию образовательной художественно-творческой и научно-исследовательской деятельности определяют преподаватели рисунка и живописи – кандидаты наук, члены Союза художников России: Н.Г. Кузнецов, Е.И. Васильева, П.Е. Серов, М.О. Ломакин, Н.Ф. Неонет, Н.Ю. Дунаева, В.А. Лобов, А.Л. Уткин и другие, что не является характерным для данных дисциплин в целом в художественных вузах, но, однако, исключительно важно в традиционном прикладном искусстве.

При этом важнейшая роль отводится общенаучным дисциплинам, реализуемым профессорско-преподавательским составом академии: доктором философских наук С.В. Лебедевым, докторами педагогических наук: Л.М. Ванюшкиной, Н.М. Александровой, И.А. Шаповаловой, Н.Н. Михайловой, И.К. Дракиной, В.В. Шапкиным, Н.Д. Дроновой и др.

Следует особо отметить профессора Голубеву Алевтину Николаевну – непревзойденного художника нижнетагильской декоративной росписи, впервые разработавшего научную основу этого вида искусства, создавшего первый учебник в области нижнетагильской росписи.

Научные работы вышеуказанных авторов внесли большой вклад в развитие не только теории и методики профессионального образования, в том числе в конкретных видах традиционного прикладного искусства, способствовали становлению каждой учебной дисциплины как профильной, так и общенаучной, что имеет свою специфику содержания и особенности преподавания в данной области.

Именно благодаря этим учёным-первооткрывателям образовательной художественно-творческой и научно-исследовательской работы в области традиционных художественных промыслов России появилась возможность определить научный смысл образовательной художественно-творческой, аналитико-искусствоведческой, психолого-педагогической и философской составляющих научного поля в сфере традиционных художественных промыслов. Профессиональная деятельность этих ученых явилась гарантом высокого качества подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства, успешной художественно-творческой деятельности преподавателей и студентов академии, обуславливающей современное развитие традиционных художественных промыслов России.

Литература

1. Агапова И.Э. «Культура речи и русский язык» в подготовке будущего художника в области традиционного прикладного искусства // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3. – С. 52-57. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-06.pdf (дата обращения 10.11.2019).
2. Александрова Н.М., Лончинская Т.Е. Научно-исследовательский институт традиционных художественных промыслов // Высшая школа народных искусств: история становления академии: коллективная монография / Под ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2018. – С. 34-46.
3. Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А. Редакционно-издательский совет вуза как инструмент повышения качества образования // Мир науки, культуры, образования. – 2017. – №1 (62). – С. 89-91.
4. Земпер Г. Наука, промышленность и искусство // Практическая эстетика / Вст. статья и комментарии В.Р. Аронова. – М.: Искусство, 1970. – 320 с.
5. Земпер Г. О формальных закономерностях украшений и их значении как художественных символов // Практическая эстетика / Вст. статья и комментарии В.Р. Аронова. – М.: Искусство, 1970. – 320 с.
6. Земпер Г. Практическая эстетика / Вст. статья и комментарии В.Р. Аронова. – М.: Искусство, 1970. – 320 с.
7. Земпер Г. Стиль в технических и тектонических искусствах, или практическая эстетика // Практическая эстетика / Вст. статья и комментарии В.Р. Аронова. – М.: Искусство, 1970. – 320 с.

8. Народное декоративное искусство. Традиции и поиск. Сборник научных трудов НИИХП / Под ред. Н.В. Черкасовой. – М.: НИИХП, 1979. – 146 с.
9. Народные художественные промыслы. Теория и практика: Сборник научных трудов к 50-летию Научно-исследовательского института художественной промышленности. – М.: НИИХП, 1982. – 184 с.
10. Тихомиров С.А., Куракина И.И. Деятельность диссертационного совета. Реферированный обзор защищенных диссертационных исследований // Высшая школа народных искусств: история становления академии: коллективная монография / Под ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2018. – С. 60-69.
11. Формы и методы передачи мастерства в современных традиционных промыслах: Сборник статей / Отв. ред. Н.В. Черкасова. – М.: НИИХП, 1990. – 147 с.
12. Шаповалова И.А. Научно-исследовательская деятельность как ресурс развития творчества будущих художников в области традиционного прикладного искусства и народных промыслов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3. – С. 43-51. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-05.pdf (дата обращения 11.11.2019).

References

1. Agapova I.E. «Kul'tura rechi i russkij yazyk» v podgotovke budushchego hudozhnika v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 3. – S. 52-57. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-06.pdf (data obrashcheniya 10.11.2019).
2. Aleksandrova N.M., Lonchinskaya T.E. Nauchno-issledovatel'skij institut tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov // Vysshaya shkola narodnyh iskusstv: istoriya stanovleniya akademii: kollektivnaya monografiya / Pod red. V.F. Maksimovich. – SPb.: VSHNI, 2018. – S. 34-46.
3. Vanyushkina L.M., Tihomirov S.A. Redakcionno-izdatel'skij sovet vuza kak instrument povysheniya kachestva obrazovaniya // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. – 2017. – №1 (62). – S. 89-91.
4. Zemper G. Nauka, promyshlennost' i iskusstvo // Prakticheskaya estetika / Vst. stat'ya i kommentarii V.R. Aronova. – М.: Iskusstvo, 1970. – 320 s.
5. Zemper G. O formal'nyh zakonmernostyah ukrashenij i ih znachenii kak hudozhestvennyh simvolov // Prakticheskaya estetika / Vst. stat'ya i kommentarii V.R. Aronova. – М.: Iskusstvo, 1970. – 320 s.
6. Zemper G. Prakticheskaya estetika / Vst. stat'ya i kommentarii V.R. Aronova. – М.: Iskusstvo, 1970. – 320 s.
7. Zemper G. Stil' v tekhnicheskikh i tektonicheskikh iskusstvakh, ili prakticheskaya estetika // Prakticheskaya estetika / Vst. stat'ya i kommentarii V.R. Aronova. – М.: Iskusstvo, 1970. – 320 s.
8. Narodnoe dekorativnoe iskusstvo. Tradicii i poisk. Sbornik nauchnyh trudov NIHP / Pod red. N.V. Cherkasovoj. – М.: NIHP, 1979. – 146 s.

9. Narodnye hudozhestvennye promysly. Teoriya i praktika: Sbornik nauchnyh trudov k 50-letiyu Nauchno-issledovatel'skogo instituta hudozhestvennoj promyshlennosti. – M.: NIIHP, 1982. – 184 s.

10. Tihomirov S.A., Kurakina I.I. Deyatel'nost' dissertacionnogo soveta. Referirovannyj obzor zashchishchennyh dissertacionnyh issledovanij // Vysshaya shkola narodnyh iskusstv: istoriya stanovleniya akademii: kollektivnaya monografiya / Pod red. V.F. Maksimovich. – SPb.: VSHNI, 2018. – S. 60-69.

11. Formy i metody peredachi masterstva v sovremennyh tradicionnyh promyslah: Sbornik statej / Otv. red. N.V. CHERkasova. – M.: NIIHP, 1990. – 147 s.

12. SHapovalova I.A. Nauchno-issledovatel'skaya deyatel'nost' kak resurs razvitiya tvorchestva budushchih hudozhnikov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva i narodnyh promyslov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 3. – S. 43-51. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-05.pdf (data obrashcheniya 11.11.2019).