

Христолюбова Д.Ю., кандидат педагогических наук, преподаватель, Рязанский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 390046, г. Рязань, ул. Есенина д.112, e-mail: colorlace@mail.ru

Khristolyubova D.Yu., Candidate of Pedagogical Sciences, Lecturer at the Ryazan Branch of the Higher School of Folk Arts (Academy), 390046, Ryazan, Yesenin str. 112, e-mail: colorlace@mail.ru

Роль музеиных и библиотечных фондов в формировании профессиональных качеств будущего художника традиционного прикладного искусства

The role of museum and library collections in the formation of professional qualities of the future artist of traditional applied art

Аннотация. Статья посвящена осмыслению роли музеев и библиотек Рязанской области, с которыми взаимодействует Рязанский филиал ВШНИ в процессе учебной и творческой деятельности, а также в профориентационной работе. Автором проанализированы результаты и значение проведенных мероприятий и мастер-классов, описаны возможности обеспечения вовлеченности студентов в данный процесс.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, художественное кружевоплетение, музей, библиотека, внешняя среда.

Abstract. The article is devoted to understanding of the role of museums and libraries of the Ryazan region, which interact with the Ryazan branch of the Higher school of folk art in the process of educational and creative activities, as well as during career guidance. The author analyzes the results and significance of the held events and master classes, also describes the possibilities of ensuring the involvement of students in this process.

Keywords: traditional applied art, lace-making, museum, library, external environment.

В современных исследованиях, посвященных выявлению значения и роли внешней среды в процессе формирования будущего специалиста, анализу понятия «внешняя среда» уделено пристальное внимание [5; 7]. В полной мере это относится и к художественной сфере деятельности, в частности к области художественного кружевоплетения.

Любая организация – это открытая система, успешность функционирования которой зависит, в том числе, и от внешней среды, являющейся источником ресурсов, кадров, контингента. С этой точки зрения качественная подготовка специалистов во многом зависит от взаимодействия образовательного учреждения художественной направленности с учреждениями культуры – частью внешней среды Рязанского филиала ВШНИ. Это, прежде всего, библиотечные и музейные фонды Рязанского региона

(Михайловский район, Ряжский район, Скопинский район, Рязанский район), позволяющие изучить имеющиеся художественные, технологические и композиционные особенности; социокультурные институты, отвечающие за сохранение и развитие традиционного прикладного искусства в этой области. К ним относятся музеи Рязанского региона: Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, Художественный музей им. И.П. Пожалостина, краеведческие музеи Михайловского, Скопинского, Ряжского районов; образовательные учреждения, а также предприятия, осуществляющие производство и реализацию художественного кружева (ЗАО «Труженица» г. Михайлова).

В настоящий момент музеи и библиотеки активно включаются в сферу взаимодействия с посетителями: ведут широкую культурно-просветительскую деятельность, становясь площадкой для общения с читателями и зрителями в ходе интерактивных мероприятий, лекций и семинаров научного, научно-познавательного, общеразвивающего характера, а также встреч, обсуждений, выставок и творческих вечеров.

В Рязанском регионе достаточное количество библиотек и музеев, сотрудничество с которыми будет способствовать формированию необходимой внешней среды, позволяющей реализовывать основные направления деятельности Рязанского филиала ВШНИ. Так, например, взаимодействие с библиотекой им. Горького дает возможность филиалу участвовать в общегородских мероприятиях с использованием площадок, доступных широкому кругу зрителей. Среди особо значимых выставки:

- «Воспитание искусством», где были представлены курсовые и дипломные работы студентов, а также авторские работы преподавателей (рис. 1);
- кружевых аксессуаров в отделе краеведения библиотеки;
- работ преподавателей филиала ВШНИ, где были представлены живописные этюды, кружевые, вышитые и работы, выполненные в техниках росписи ткани;
- «Вплелись в узоры нить и бисер» с мастер-классами по кружевоплетению и вышивке, приуроченные ко Дню народных промыслов и ремесел Рязанской области.

Музеи-усадьбы Рязани, выполняющие функции культурных центров, также являются частью внешней среды филиала, позволяя находить новые пути взаимодействия преподавателей и студентов со зрительской аудиторией.

Так, в 2019 г. В мемориальном музее-усадьбе академика И.П. Павлова состоялся творческий вечер «Поэзия романса». На вечере, посвященном матери Нобелевского лауреата, были представлены работы, выполненные

Рис. 1. Афиша выставки «Воспитание искусством»

студентами Рязанского филиала Высшей школы народных искусств и обучающихся детской художественной школы №1 в рамках выставки «Узоры волшебной нити». Студенты познакомились с прекрасными романсами, а творческие работы наполняли окружающую среду красотой.

Одной из самых востребованных площадок культурной жизни региона всегда являлся архитектурный музей-заповедник «Рязанский Кремль». Помимо выставочной деятельности предусмотрены мероприятия регионального значения, участие в которых позволяет повысить статус филиала, осуществить просветительскую функцию и поиск абитуриентов.

В 2016 г. в Певческом корпусе Рязанского кремля состоялась выставка «Нам праздник чудесный зима подарила!». В экспозиции были собраны произведения, выполненные в традициях ведущих промыслов региона: скопинская керамика, михайловское кружево, кадомский вениз. Среди авторов – преподаватели и студенты Высшей школы народных искусств, Рязанского художественного училища, детской художественной школы №1, рязанские художники традиционного прикладного искусства. Сотрудничество в таком формате позволяет обучающимся увидеть перспективы дальнейшей профессиональной деятельности, а посетителям расширить познания о традиционном прикладном искусстве региона и его современном состоянии. Гости смогли рассмотреть праздничные скатерти и панно, посуду и новогодние игрушки, одежду, украшения и открытки. Собранная коллекция демонстрировала многообразие видов традиционного прикладного искусства: вышивка, кружево, батик, керамика, резьба по кости. Цель выставки – принести радость зрителю, подарить новогоднее настроение и, конечно, продемонстрировать важность сохранения и развития исторических традиций народных художественных промыслов.

Следует отметить, что постоянное взаимодействие с внешней средой благодаря таким мероприятиям дает возможность студентам познакомиться не только с работами старшекурсников и выпускников, но и с творческой деятельностью преподавателей, что служит мотивацией к совершенствованию собственной художественно-творческой деятельности и дополнительным источником вдохновения.

В целях популяризации промыслов как важной части национальной культуры в 2019 г. впервые в учреждениях Рязанской области прошел Единый День народных промыслов и ремесел [1]. Комплекс мероприятий в рамках этого события показал, насколько важным является сотрудничество между культурными центрами региона. Он состоялся одновременно в 29 муниципальных образовательных учреждениях Рязанской области на базе домов культуры, культурных центров, клубов, студий, музеев, библиотек, центров развития творчества, народной культуры, промыслов и ремесел.

В программе выставки, ярмарки, творческие конкурсы, мастер-классы, встречи с мастерами промысла, выступления краеведов, дефиле, тематические концерты и театрализованные программы, документальные и художественные кинопоказы об истории и деятельности художественных промыслов

Рязанской области. Рязанский филиал ВШНИ также принял активное участие в данном мероприятии, благодаря чему состоялась выставка работ выпускников ВШНИ «Судьбы моей простое полотно», где были представлены творческие работы автора данной статьи (кружевоплетение), М.А. Варламовой и И.Г. Риффель (вышивка).

В художественном музее им. И.П. Пожалостина состоялись мастер-классы по вышивке и кружевоплетению, которые проводили студенты старших курсов Рязанского филиала ВШНИ, а позднее, в стенах этого же музея прошла презентация книги по вышивке «Дары небесные», в память о творчестве художника Елены Колодкиной.

Такие мероприятия, включающие мастер-классы от студентов филиала, приучают их работать в социуме, учиться правильно излагать свои мысли и попробовать себя в роли преподавателя, показывают заинтересованность общественности в сохранении традиций и их ретрансляции.

Однако внешняя среда не ограничивается рамками одного региона. Мероприятия для объединения профессионалов в области традиционного прикладного искусства, в частности художественного кружевоплетения, проходили и в Москве. Например, во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства прошел ежегодный перформанс «Шоу кружевниц», где приняли участие более 40 мастерниц из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, Орла, Рязани, Владимира и других городов. От Рязани мастерство исполнения численного, многогарного сканого и сцепного кружева Рязанской области представили студенты Рязанского филиала Высшей школы народных искусств (академии) – Е. Вербенкина и А. Тимонина, а также автор данной статьи (рис. 2).

Формат встречи предусматривал возможность свободного передвижения по площадке и живое общение с художниками и мастерами. Во время мероприятия кружевницы продолжали уже начатые работы, благодаря чему посетители смогли увидеть технику и процесс плетения кружева.

Несмотря на большое число участников, студенты Рязанского филиала были отмечены благодаря красочной экспозиции и представленным работам, был сделан репортаж для нескольких телевизионных каналов, в том числе для программы «Доброе утро» Первого канала [4]. По результатам мероприятия опубликованы статьи в Интернет: «Хочу выразить благодарность преподавателям Высшей школы народных искусств (ВШНИ), потому что они подготовили нам смену. Плести кружева на коклюшках на профессиональном

Рис. 2. Е. Вербенкина на перформансе «Шоу кружевниц» в Москве

уровне в России будут еще долгие годы! Кем бы впоследствии не работали выпускницы кафедры кружевоплетения ВШНИ, свои знания и навыки они уже никогда не забудут» – пишет коллекционер О.Ф. Журавлева [2].

Перенимая опыт взаимодействия библиотек, музеев и архивов большинства европейских стран, библиотеки Рязани, занимаются оцифровкой лучших произведений национального и культурного наследия. Для подготовки статей и докладов для конференций и семинаров, написания курсовых и дипломных работ студенты имеют возможность пользоваться архивами библиотек, ресурсами Национальной электронной библиотеки [6] и Госкаталога [3]. Так, на указанном сайте были найдены образцы кружева Заслуженного художника РФ Д.А. Смирновой, которые хранятся в музее Вологды, Сочи, Москвы, Сергиева Посада и др. Возможность ознакомиться с музейными образцами кружева – новый источник вдохновения при разработке композиции и колорита кружевных изделий.

В частности, примером опыта работы с иллюстрациями стала реновация сканого кружева с подола рубахи, выполненной в Михайловском уезде Рязанской губернии, образец которого хранится в Государственном русском музее (рис. 3). Автором данной статьи был разработан сколок на основе образца с иллюстрации, а студенткой 2 курса СПО Г. Маджидовой на учебной практике был выполнен кружевной край, который назвали «Павлинка сканая», где использовались х/б нити, а также нити мулине в 3 сложения для того, чтобы передать плотность фактуры кружева и его массивность. В дальнейшем планируется выполнить второй кружевной край и создать дорожку, где кружево будет комбинироваться с вышивкой, как и в старинном образце.

Рис. 3. Реновация сканого кружева: слева – исторический образец, справа – реновация

Источники, находящиеся в архивах музеев, как художественных, так и краеведческих, нередко играют ведущую роль при выборе темы выпускных квалификационных работ. Значение внешней среды для первых самостоятельных шагов будущих художников по кружевоплетению здесь неоспорима. При создании дипломной работы Агаповой Д., полотенца «Павы и древо», разработка осуществлялась на основе старинного образца конца XIX века с экспозиции Рязанского кремля «По обычаям дедову».

Для изучения полотенца студентка совместно с преподавателем посетила архив музея, где было получено разрешение исследовать старинный образец, подробно изучив его: были выполнены замеры, зарисовки,

проанализирован характер орнамента и технологические особенности выполнения. Было выявлено, что кружево выполнено в парно-сцепной технике плетения, а не сцепной, как предполагалось ранее, без детального изучения образца: вилюшка создавалась в сцепной, а решетка – в парной технике плетения. При этом в качестве зашивки пары от решетки уводились в процессе плетения в основной узор. Во время разработки технического рисунка орнамента было принято решение о его незначительном видоизменении для создания симметричной композиции: так в прошве создана зеркальная композиция, а в кружевном крае, центральной его части, появился мотив цветка.

Работа в архивных источниках в рамках прохождения музейной практики студентов филиала целесообразно рассмотреть на примере сотрудничества с художественным музеем им. И.П. Пожалостина: изучение работ Д.А. Смирновой, хранящихся в запасниках, выполненных в сцепной, численной, многопарной, многопарной сканой техниках, в комбинированной технике – незаменимая помощь в изучении технологических моментов исполнения кружева. Благодаря сложности техники михайловского кружева с учетом использования цвета, было выявлено много творческих находок автора, которые можно применять в проектах.

Результатом такого знакомства нередко становятся выпускные квалификационные работы, среди которых можно отметить следование традициям, привнесенным Д.А. Смирновой, отмеченные и рецензентом, искусствоведом, сотрудником Рязанского художественного музея им. И.П. Пожалостина, С.В. Есениной

Например, в работе А. Гуреевой прослеживается бережное отношение к традициям, которое удалось благодаря анализу фрагментов панно Д.А. Смирновой «Птица счастья», где орнаментальная рама создается за счет густого орнамента из плотных форм цветов и разряженных форм листьев. Этот композиционный прием был использован А. Гуреевой в блузе (рис. 4, 5).

Рис. 4. Фрагмент панно
Смирновой Д.А.

Рис. 5. Блуза Гуреевой А.
«Весенние зори»

В работе А. Ямщиковой «Плыл над лугами малиновый звон» автор вдохновлялась скаными произведениями Д.А. Смирновой: полотенцами, панно, салфетками для создания орнаментальных сканых птиц (рис. 6, 7).

Рис. 6. Полотенце Смирновой Д.А.
в сканой технике плетения

Рис. 7. Блуза Баскаковой А.
«Плыл над лугами малиновый звон»

Сотрудничество с музеями и библиотеками Рязанской области открывает доступ к коллекциям, в том числе закрытым фондам, детальному их изучению. Благодаря совместной работе с учреждениями культуры осуществляется популяризация традиционного прикладного искусства в целом и кружевоплетения в частности. Проведение на базе музеев и библиотек мастер-классов и выставок, участие в интерактивных программах дает абитуриентам возможность посещать дни открытых дверей, участвовать в работе мастер-классов.

Таким образом, роль внешней среды в процессе формирования будущего специалиста играет одно из основополагающих значений, позволяя достигать стратегических целей. Студенты филиала имеют возможность осуществлять научно-исследовательскую деятельность при разработке курсовых и дипломных проектов непосредственно в музее, пользоваться электронными ресурсами. Выставочная деятельность Рязанского филиала ВШНИ, проводимая совместно с музеями и библиотеками, способствует популяризации традиционного прикладного искусства Рязанской области и информированию молодежи о возможности получения профессионального образования в этой сфере.

Литература

1. В Рязанской области впервые пройдет единый день народных промыслов и ремесел. – URL: <https://rounbm.ru> (дата обращения: 10.01.2020).
2. ВМДПНИ. Шоу кружевниц 2019. – URL: <http://lacejourney.com> (дата обращения: 21.03.2020).
3. Госкаталог.рф. – URL: <https://goskatalog.ru> (дата обращения: 21.03.2020).
4. Кружева со всей страны // Доброе утро. – URL: <https://www.1tv.ru> (дата обращения: 22.03.2020).

5. Мякишев С. Л. Роль информационно-образовательной среды вуза в процессе формирования профессиональной компетентности специалиста // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 27. – С. 250–252. – URL: <http://e-koncept.ru/2017/574050.htm> (дата обращения: 22.03.2020).

6. Национальная электронная библиотека. – URL: <https://rusneb.ru/> (дата обращения: 21.03.2020).

7. Юминов А.Н. Внешняя среда образовательного учреждения в контексте управления качеством подготовки специалиста // Проблемы и перспективы развития образования в России. – 2010. – № 5-2. – С. 164-169.

References

1. V Ryazanskoj oblasti v pervye projdet edinyj den' narodnyh promyslov i remesel. – URL: <https://rounbm.ru> (data obrashcheniya: 10.01.2020).
2. VMDPNI. SHou kruzhevnic 2019. – URL: <http://lacejourney.com> (data obrashcheniya: 21.03.2020).
3. Goskatalog.rf. – URL: <https://goskatalog.ru> (data obrashcheniya: 21.03.2020).
4. Kruzheva so vsej strany // Dobroe utro. – URL: <https://www.1tv.ru> (data obrashcheniya: 22.03.2020).
5. Myakishev S. L. Rol' informacionno-obrazovatel'noj sredy vuza v processe formirovaniya professional'noj kompetentnosti specialista // Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal «Koncept». – 2017. – Т. 27. – С. 250–252. – URL: <http://e-koncept.ru/2017/574050.htm> (data obrashcheniya: 22.03.2020).
6. Nacional'naya elektronnaya biblioteka. – <https://rusneb.ru/> (data obrashcheniya: 21.03.2020).
7. YUminov A.N. Vneshnyaya sreda obrazovatel'nogo uchrezhdeniya v kontekste upravleniya kachestvom podgotovki specialista // Problemy i perspektivy razvitiya obrazovaniya v Rossii. – 2010. – № 5-2. – С. 164-169.