

Образовательная политика в сфере традиционных художественных промыслов

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

Гусева П.В., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, ректор ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, литера А, e-mail: vshni@mail.ru

Guseva P.V., candidate of pedagogical sciences, member of the Union of Artists of Russia, rector of the Higher School of Folk Arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboedov Canal emb., 2 Lit. A, e-mail: vshni@mail.ru

Творческие вузы и «творчество»: общность и различия Creative universities and «creativity»: commonalities and differences

Аннотация. В статье исследуется актуальная проблема мониторинга творческих вузов, основу которого должна составлять его специфика. На примере Высшей школы народных искусств (академии) анализируются специфические особенности уникального творческого вуза – единственного в России и мире профессионального учебного заведения, занимающегося подготовкой высококвалифицированных художников традиционных художественных промыслов. Выявлено влияние специфики вуза на показатели мониторинга эффективности его деятельности.

Abstract. The article examines the actual problem of monitoring of creative universities, which should be based on its specifics. Using the example of the Higher school of folk arts (academy) the specific features of a unique creative university – the only professional educational institution in Russia and in the world that trains highly qualified artists of traditional artistic crafts – are analyzed. The influence of the specifics of the university on the indicators of effectiveness monitoring of its activities is revealed.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, традиционные художественные промыслы, профессиональное образование, высокохудожественные изделия, художественные традиции, культурное наследие.

Keywords: traditional applied art, traditional artistic crafts, professional education, highly artistic products, artistic traditions, cultural heritage.

Традиционные художественные промыслы России возрождаются и развиваются непосредственно в регионально-исторических центрах – в местах, где они возникли более двухсот лет назад. Вопросы профессионального образования в области традиционных художественных промыслов всегда являлись актуальными, поскольку именно высококвалифицированные кадры способны на создание высокохудожественных изделий этого искусства, причем, как отмечал Л.С. Выготский, развитие возможно только после обучения [2]. Развитие традиционных художественных промыслов диктует необходимость высшего образования по конкретным видам этого искусства, обеспечивающего подготовку высокопрофессиональных художников по конкретным видам традиционных художественных промыслов, чем и занимается Высшая школа народных искусств (академия).

В 2003 году в Санкт-Петербурге создано первое и единственное в настоящее время профильное высшее учебное заведение в области двадцати конкретных видов традиционных художественных промыслов – ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» – преемник Школы народного искусства императрицы Александры Федоровны (существовавшей с 1895 года), что способствовало не только подготовке художников с высшим образованием в этой области, но и развитию самого традиционного прикладного искусства.

Исторически существовавшая до 2003 года образовательная система последовательно отражала переход от ученичества (подсаживание к народному мастеру) через профтехшколы (начальное профессиональное образование) и училища (к концу XX в. – колледжи) – к среднему профессиональному образованию, которое являлось предельным и недостаточным для создания шедевров по конкретным видам этого искусства, одной из причин невостребованности художественных изделий традиционных художественных промыслов.

Таким образом, история Высшей школы народных искусств (академии) как профильного творческого учебного заведения в области традиционных художественных промыслов уходит корнями глубоко в историю и сегодня, фактически, насчитывает 125 лет [4], также, как и создаваемая история любого другого по профилю вуза, которая ведет отсчет с первых образовательных проявлений, способствовавших в итоге созданию современных высших учебных заведений. Примером могут служить Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица – более 145 лет, или Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова – 195 лет и т.д.

Анализ содержания образования в Школе народного искусства императрицы Александры Федоровны [7, с. 68-73] и сегодня в Высшей школе народных искусств (академии) [8], естественно, не поддается даже сравнению.

Если на Выставке народного искусства 1913 года Школа народного искусства императрицы Александры Федоровны была представлена примитивными салфетками с художественной вышивкой и художественным кружевоплетением, соответствовавшими примитивным изделиям народного искусства, выпускаемым в тот период артелями, то Высшая школа народных искусств (академия), сохраняя и развивая исторические национальные художественные традиции, представляя традиционные художественные промыслы по всему миру как великолепие художественного наследия России, характеризуется уникальными высокохудожественными учебными и выпускными квалификационными работами студентов, которые несравненно выше в композиционном, исполнительском, ассортиментном и, конечно, эстетическом плане художественных работ, создаваемых современными предприятиями традиционных художественных промыслов.

Уникальные дипломные работы студентов академии ежегодно демонстрируются на зарубежных выставках не менее чем в восьми странах мира – при этом за счет приглашающей стороны. Только за последние три года Высшая школа народных искусств (академия) неоднократно провела выставки и мастер-классы по всем двадцати конкретным видам традиционных художественных промыслов в Германии, Лихтенштейне, Италии, Франции, Греции, Голландии, Бельгии, Финляндии и т.д., подтвердив высочайший творческий уровень рукотворных высокохудожественных изделий, соотнесенных с конкретным регионально-историческим центром возникновения и развития каждого вида традиционных художественных промыслов [1; 5; 6; 9; 10], чем не занимается ни один (кроме керамики) творческий вуз России и мира.

Творческие вузы... Действительно, к творческим вузам, на первый взгляд, можно отнести и технические вузы, поскольку каждый созданный студентами проект – это творческая работа, а творчество всегда предполагает созидание. Естественно к числу творческих вузов относятся и все художественные высшие учебные заведения. В то же время очевидно различие сущности творчества не только между техническими, но и художественными вузами.

Художественные вузы также отличаются между собой сущностью творчества, а также многими факторами, определяющими не только специфику вуза, но и вытекающие из этого последствия, влияющие на престиж вуза, его показатели в мониторинге эффективности. Специфику необходимо учитывать при определении эффективности деятельности учебного заведения, показатели которой были введены более пяти лет назад.

Сегодня эффективность художественного вуза определяется мониторингом – положительными показателями (не менее 4) из числа нижеследующих:

- образовательная деятельность;
- научно-исследовательская (публикации и показатели в Web of Science и Scopus другие зарубежные издания);

- доходы от внебюджетной деятельности;
- зарплата профессорско-преподавательского состава;
- количество иностранных студентов, обучающихся в вузе;
- трудоустройство выпускников (при этом без учета соответствия профиля работы полученному высшему образованию);
- количество преподавателей, имеющих почетные звания (Народный художник Российской Федерации, Заслуженный художник Российской Федерации и др.).

В то же время, имея отрицательные (ниже определенного порога) показатели, такие как «образовательная деятельность» и «научно-исследовательская работа», вуз будет считаться эффективным, поскольку формально у него более четырех показателей выше нормы.

Особо важными считаются такие показатели, как «доходы от внебюджетной деятельности», «трудоустройство выпускников» и «количество иностранных студентов», естественно обучающихся на платной основе.

Рассмотрим возможности и сравнительные особенности деятельности художественных вузов. Анализ состояния данного вопроса показал, что, например, театральные вузы и консерватории, расположенные, в основном, в Москве и Санкт-Петербурге, и лишь единичные – в областных (краевых) центрах, – действительно имеют внебюджетные средства. Это объяснимо, поскольку конкурс на поступление в такие вузы очевиден (платное обучение, в т.ч. иностранных студентов). Трудоустройство (не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге) обеспечивается наличием в каждом областном (краевом) центре государственных театров и филармоний. Среди профессорско-преподавательского состава – Народные и Заслуженные артисты. Эти четыре показателя уже обеспечивают эффективность данных вузов даже без важнейших показателей образовательной и научно-исследовательской деятельности. Подобная ситуация сложилась с вузами, обеспечивающими подготовку студентов в области дизайна, академических видов искусства – рисунка, живописи и т.д.

И, наконец, необходимо провести сравнительную аналитику и разобраться, в чем именно заключается специфика Высшей школы народных искусств (академии) в сравнении с вышеназванными художественными высшими учебными заведениями [3]. В отличие от вузов театрального, музыкального, дизайнерского, академического живописного профилей, как правило расположенных в Санкт-Петербурге, Москве и других крупных городах, Высшая школа народных искусств (академия) ведет подготовку местной молодежи в области конкретных видов традиционных художественных профилей в своих филиалах (село Холуй Южского района Ивановской области – темпера холуйская лаковая миниатюрная живопись, холуйская иконопись, художественная вышивка; поселок Мстёра Вязниковского района Владимирской области – темпера мстёрская лаковая миниатюрная живопись, мстёрская иконопись, мстёрская декоративная

роспись; село Федоскино Мытищинского района Московской области – масляная федоскинская лаковая миниатюрная живопись, жостовская роспись; село Богородское Сергиево-Посадского района Московской области –художественная резьба по дереву, богородская игрушка; город Сергиев-Посад – художественная игрушка и т.д.) непосредственно в регионально-исторических центрах их возникновения и развития. Из вышеприведенных фактов видно, что это небольшие города, а чаще – села и поселки с количеством жителей от 900 человек до 3-4 тысяч жителей, где средняя зарплата несопоставима с заработками даже областных (краевых) центров, не говоря уже о Москве или Санкт-Петербурге.

Представленные факты абсолютно исключают в филиалах Высшей школе народных искусств (академии):

- платное образование, а это основной доход от внебюджетных средств;
- наличие иностранных студентов по причине недопустимости трансформации регионально-исторического уникального искусства не только в другие страны, но и другие регионы России;
- необходимый процент Заслуженных и Народных художников в этих селах и поселках;
- трудоустройство выпускников в местах их проживания и развития этого искусства на необходимой правовой основе, поскольку существующие, в основном мелкие, частные профильные предприятия заинтересованы в дешевой продукции надомников и не обеспечивают их работой с оформлением официальных трудовых договоров и трудовых книжек.

Нужен ли вообще мониторинг вузов? Конечно, нужен, однако при мониторинге необходимо учитывать показатели, которые, с одной стороны, действительно отражают качество подготовки студентов, что не столь просто зафиксировать. С другой стороны, необходимо учитывать особенности, в частности, Высшей школы народных искусств (академии), которые отличают наш вуз от всех художественных вузов, поскольку Высшая школа народных искусств – единственное профильное высшее учебное заведение в области сохранения и развития исторического великолепия наследия нашего народа – уникальных традиционных художественных промыслов.

И последнее – об «опорных вузах». Известно, что опорный вуз может быть двух видов: региональный, как опорный для всех вузов области или края независимо от профиля. Другой вид – опорный для профильных вузов страны: например, опорный медицинский вуз среди медицинских вузов, или вуз музыкального профиля – опорный для подобных ему по профилю высших учебных заведений.

И опять возвращаемся к Высшей школе народных искусств (академии): опорного вуза по профилю здесь быть не может, поскольку академия – единственный профильный вуз в области 20 уникальных видов традиционных художественных промыслов.

Высшая школа народных искусств (академия), имеющая в своем составе Научно-исследовательский институт традиционных художественных промыслов с уникальными научными лабораториями непосредственно в регионально-исторических центрах возникновения и бытования конкретных видов этого искусства, где осуществляется научная аналитика современного состояния, разрабатываются перспективы развития этого искусства, связанные с образованием и наукой в области традиционных художественных промыслов [3] – и есть, по сути, опорный вуз в этой области.

При этом абсолютно неприемлема, как необходимое условие, публикация статей профессорско-преподавательского состава Высшей школы народных искусств (академии) в иностранных изданиях, например, индексируемых в Scopus и Web of Science.

И главное – традиционные художественные промыслы России, являющиеся великолепием художественного наследия нашей страны, должны рассматриваться только с точки зрения необходимости этого искусства как уникального рукотворного высокохудожественного направления в культуре, которое необходимо успешно развивать. Необходимо уникальными шедеврами традиционных художественных промыслов воспитывать подрастающее поколение дошкольников и школьников и, самое существенное, – поддерживать и развивать подготовку художников как носителей этой уникальной культуры, способных на создание шедевров в области:

- лаковой миниатюрной живописи Мстёры, Холуя, Палеха, Федоскино;
- иконописи Мстёры, Холуя, Палеха, Федоскино;
- художественного кружевоплетения (вологодского, балахнинского, рязанского, михайловского, киришского);
- художественной вышивки всех регионов;
- богородской художественной резьбы по дереву;
- нижнетагильской и жостовской художественной росписи;
- художественной резьбы по кости;
- художественной обработки металла;
- декоративной росписи по дереву;
- художественная игрушка.

Таким образом, высшее образование в регионально-исторических центрах по вышеперечисленным конкретным видам традиционных художественных промыслов будет способствовать развитию этого искусства, созданию престижа самих уникальных регионально-исторических центров, повышению интереса местного населения к художественной деятельности непосредственно в местах их постоянного проживания, формированию их как носителей вековых художественно-технологических, колористических и эстетических традиций, и, как результат, созданию уникальных

высокохудожественных шедевров традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Бесшапошникова Ю.А., Максимович В.Ф. Холуйская лаковая миниатюрная живопись. Работы студентов высшей школы народных искусств (института) – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017. – 76 с.
2. Выготский, Л.С. Лекции по психологии. Мышление и речь. – Москва: Юрайт, 2017. – 459 с.
3. Высшая школа народных искусств (академия) – гарант сохранения и развития национальных традиционных художественных промыслов. Коллективная монография. / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2019. – 178 с.
4. Высшая школа народных искусств: история становления академии. Коллективная монография / под научной редакцией В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 190 с.
5. Гусева П.В., Максимович В.Ф. Мстёрская лаковая миниатюрная живопись. Работы студентов Высшей школы народных искусств (института) – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017 – 80 с.
6. Максимович В.Ф., Лапшина Е.А. Кружево вдохновляет. Работы студентов Высшей школы народных искусств (института). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017. – 88 с.
7. Максимович В.Ф., Александрова Н.М. Создание Школы народного искусства: взгляд из настоящего в прошлое // Вопросы культурологии. 2016. № 4. С. 68-73.
8. Максимович В.Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства // Научный диалог. 2016. № 12 (60). С. 387-400.
9. Традиционное прикладное искусство России. Russische traditionele toegepaste kunst. – Horst: Foundation Museum de Kantfsbriek, 2018. – 115 p.
10. Spitze Kleidet. – Ubach-Palenberg: Deutscher Kloppelverband e.V., 2014 – 236 p.

References

1. Besshaposhnikova YU.A., Maksimovich V.F. Holujskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis'. Raboty studentov vysshej shkoly narodnyh iskusstv (institutu) – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2017. – 76 s.
2. Vygotskij, L.S. Lekcii po psihologii. Myshlenie i rech'. – Moskva: YUrajt, 2017. – 459 s.
3. Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya) – garant sohraneniya i razvitiya nacional'nyh tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov. Kollektivnaya monografiya. / pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2019. – 178 s.

4. Vysshaya shkola narodnyh iskusstv: istoriya stanovleniya akademii. Kollektivnaya monografiya / pod nauchnoj redakciej V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 190 s.
5. Guseva P.V., Maksimovich V.F. Mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis'. Raboty studentov Vysshej shkoly narodnyh iskusstv (instituta) – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2017 – 80 s.
6. Maksimovich V.F., Lapshina E.A. Kruzhevo vdohnovlyayet. Raboty studentov Vysshej shkoly narodnyh iskusstv (instituta). – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2017. – 88 s.
7. Maksimovich V.F., Aleksandrova N.M. Sozdanie SHkoly narodnogo iskusstva: vzglyad iz nastoyashchego v proshloe // Voprosy kul'turologii. 2016. № 4. S. 68-73.
8. Maksimovich V.F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva // Nauchnyj dialog. 2016. № 12 (60). S. 387-400.
9. Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo Rossii. Russische traditionele toegepaste kunst. – Horst: Foundation Museum de Kantfsbriek, 2018. – 115 p.
10. Spitze Kleidet. – Ubach-Palenberg: Deutscher Kloppelverband e.V., 2014 – 236 p.