

Бесшапошникова Ю.А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой лаковой миниатюрной живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e mail: Julia_avengerovna@mail.ru

Besshaposhnikova J.A., PhD in Pedagogy, head of the department of lacquer miniature painting of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: Julia_avengerovna@mail.ru

Выставка Высшей школы народных искусств (академии) как форма представления результатов деятельности за 20 лет
Exhibition of the Higher school of folk arts (academy) as a form of presenting the results of activities over 20 years

Аннотация. В современном мире Высшая школа народных искусств (академия) является единственным образовательным учреждением, которое уже 20 лет ведет подготовку будущих художников традиционного прикладного искусства по программам высшего образования. Ее роль возрастает в сохранении, развитии и представлении историко-регионального наследия народных художественных промыслов в культурно-образовательной среде. К 20-летию Академии подготовлена и продемонстрирована уникальная экспозиция, охватывающая период 2003-2023 гг. Экспозиция представляет собой условное временное пространство – «реку времени» – которое сгруппировано по 4 периодам, в каждом демонстрируются новации в художественной, научной, методической деятельности в области традиционного прикладного искусства. К знаменательному событию подготовлен фильм и фотозона, продемонстрированные на открытии выставки.

Ключевые слова: Высшая школа народных искусств, выставка, экспозиция, произведение, традиционное прикладное искусство, высшее образование.

Abstract. In the modern world the Higher school of folk arts (academy) is the only educational institution that has been training future artists of traditional applied art in the higher education programs for 20 years. Its role is increasing in the preservation, development and presentation of the historical and regional heritage of folk crafts in the cultural and educational environment. For the 20th anniversary the Academy has prepared and demonstrated a unique exposition covering the period 2003-2023. The exposition is a conditional temporary space – the «river of time», which is grouped into 4 periods, each demonstrating innovations in artistic, scientific, and methodological activities in the field of traditional applied art. A film and a photo zone have been prepared for the significant event, demonstrated at the opening of the exhibition.

Key words: Higher school of folk arts, exhibition, exposition, art work, traditional applied art, higher education.

Высшая школа народных искусств – единственный в мире профильный вуз, осуществляющий подготовку студентов по 22 видам традиционных художественных промыслов, способных создавать уникальные художественные произведения. 2023 г. для Высшей школы народных искусств (академии) ознаменован важным событием – 20-летним юбилеем. С момента основания и по настоящее время проделан огромный объем работы, результат которой выражается в научных, методических, учебных и выпускных квалификационных работах.

Рис. 1. Плакат выставки «Высшая школа народных искусств – 20 лет свершений»

сценарий знакомства с выставкой, актуальный для посетителей. Кроме того, было решено создать видеоролик, плакаты и фотозону, посвященные юбилейному событию академии.

Нужно учитывать, что «экспозиция является особым синтетическим научно-художественным произведением, которое создается в соответствии с единым идейным замыслом, определяющим принцип отбора, группировку и интерпретацию экспонатов на основе научного, сценарного и художественно-дизайнерского проектирования» [3, с. 78].

К 20-летию Академии были подготовлены межрегиональные выставки в головном вузе (рис. 1¹) и его филиалах. Идея состояла в стремлении объединить и скоординировать творческие и интеллектуальные усилия головного вуза и филиалов, создав выставки и видеоролики к юбилею академии.

Определим внутренние ориентиры создания выставки в Высшей школе народных искусств (академии) в Санкт-Петербурге. Цель выставки – продемонстрировать развитие академии и ее достижения в области традиционных художественных промыслов.

Для этого необходимо было осмыслить и продумать концепцию и художественное решение выставки, отличающую ее от других экспозиций, предусмотреть

¹ Рис. 1-11 – фото из архива ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

Работа над проектом выставки проходила в несколько этапов:

1 этап. Формирование идеи выставки, определение ее концепции и названия;

- продумывание подачи экспонирующего материала нестандартными методами;

- отбор экспонатуры;

- обсуждение сценарного плана видеоролика, посвященного 20-летию Высшей школы народных искусств;

- выбор расположения фотозоны и формирование замысла ее содержания.

2 этап. Разработка проекта выставки, написание концепции, разработка сценарного плана видеоролика, структуры и содержания плакатов.

3 этап. Подбор экспонатов выставки, сбор аудиовизуальной информации для фильма и визуального ряда для плакатов и фотозоны.

4 этап. Монтаж выставки и фотозоны.

5 этап. Съёмки и монтаж фильма.

6 этап. Открытие выставки, презентация фильма.

Научная и художественная концепция выставки следующая: Санкт-Петербург – город, расположенный на берегах реки Невы и множества каналов, кроме того, наши филиалы располагаются в городах и селах, в которых тоже протекают реки. Именно река стала главным образом выставки, но в нашем случае она является еще и рекой времени, разделившей историю академии на 4 периода, каждый длиной в 5 лет.

Первоначальная идея состояла в том, чтобы показать совершенствование качества работ студентов, однако эта идея оказалась недостаточно выразительной, т. к. уровень качества всегда был высок. Тогда было решено в каждом периоде выявить те достижения и новации, которые случились в Академии: технические, технологические, колористические, композиционные, научные, учебные, методические.

Создание экспозиции основывалось на следующих подходах:

- соединение научной достоверности и художественной выразительности.

- Экспозиция должна давать представление об истории развития вуза.

- Способ размещения экспонатов, который «повышает познавательность и увлекательность экспозиции – многоуровневость. То есть различная степень доступности экспонатов для обозрения, степень их приближения к посетителю» [3, с. 79].

- Создание гармоничной художественно-творческой среды для восприятия экспозиции, удобного и продуманного маршрута.

Выставка является местом осмысления и переосмысления истории Академии и решает задачу оптимальной и выразительной демонстрации развития Высшей школы народных искусств в течение 20 лет.

Экспозиция охватывает 2003-2023 гг. и выстраивается в хронологической последовательности. Основу экспозиции составляют учебные и выпускные квалификационные работы студентов разных направлений традиционного прикладного искусства, дополняют экспозицию научная и методическая литература, фотографии и плакаты. В экспозиционном пространстве представлен крупногабаритный предмет, такой как художественно-творческий проект монументальной росписи для храма Святого мученика Уара Троице-Георгиевского монастыря в городе Сочи.

Экспозиция – река времени – условное пространство, в котором экспонаты сгруппированы по 4 периодам. Первый период – 2003–2009 гг. В начале выставки представлены фотографии, демонстрирующие ремонт исторического здания, в котором расположилась академия; открытие Высшей школы народных искусств, на котором присутствовали Л.А. Путина, В.И. Матвиенко, Л.А. Вербицкая.

Выставочное пространство наполнено работами студентов, которые выполнялись под руководством преподавателей Московской школы

Рис. 2. Произведения первого периода 2003-2009 гг.

художественных ремесел (в настоящее время Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал Высшей школы народных искусств). В центре поднос с цветочным мотивом и набор, состоящий из семи шкатулок на тему масленицы, выполненные в технике многослойного письма масляными красками (рис. 2). В изделиях прослеживается влияние Московской школы художественных ремесел, т. к. первые годы преподаватели Московской

школы художественных ремесел вели занятия по профильным учебным дисциплинам.

Ниже расположен уникальный комплект, состоящий из веера и палантина с тончайшей художественной вышивкой (рис. 2). Ручка веера сочетает резьбу по дереву и по кости. Высококачественной ювелирной работой поражают богослужебные предметы: серебряный потир и лжица (рис. 2), выполненные в различных техниках с включением перламутровых вставок, жемчуга, граната. Представленные объемные бусы демонстрируют

высокое качество выполнения студентом тончайшей холмогорской резьбы по кости.

Рядом со стендом расположены текстильные изделия: этнографическая реконструкция исторического костюма высочайшего уровня исполнения художественной вышивки в технике «золотное шитье»; платье с художественной росписью ткани, достаточно простое по крою и композиционной насыщенности; изделия художественного кружевоплетения – короткие платья в вологодской сцепной технике плетения. Здесь находится первый учебник по декоративной живописи, созданный доцентом кафедры рисунка и живописи, кандидатом педагогических наук, членом Союза художников России П.Е. Серовым.

Далее импровизированная река времени ведет посетителей в следующий период – 2010-2014 гг., начало которого знаменует выставка «Традиционное прикладное искусство и образование» [5], открывшаяся в выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников 1 сентября 2010 г. В экспозиции – работы студентов головного вуза и Московского филиала Высшей школы народных искусств. К выставке был подготовлен и напечатан каталог художественных произведений традиционных художественных промыслов.

В 2011 г. опубликовано учебно-методическое пособие «Традиционное прикладное искусство России и художественное образование» [6], включающее изображения работ студентов, также представленное на экспозиции. Знаковое место занимает и уникальное учебное пособие по нижнетагильской декоративной росписи «Основы производственного мастерства» созданное художником-профессионалом и преподавателем высочайшего уровня А.Н. Голубевой.

Данный период развития Академии демонстрирует экспериментальные достижения в лаковой миниатюрной живописи, в которой соединились традиции, новые технологические приемы и конструктивные формы. Ларец, выполненный в стиле холуйской лаковой миниатюрной живописи, уникален тем, что изображение сюжетных линий на тему «Слово о полку Игореве» полностью выполнено только твореным сусальным золотом и серебром [1] (рис. 3).

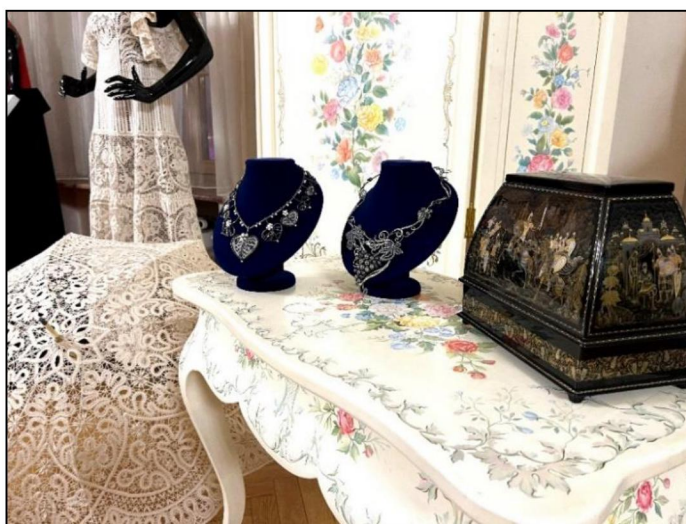

Рис. 3. Произведения второго периода 2010-2014 гг.

Тщательно продуманная конструкция столика интерьерного назначения «Сказочный мир В.М. Васнецова» интересна своей формой, в которой предусмотрены выдвижные и потайные ящички.

Интеграция двух видов искусств отражена в ювелирном колье со вставками из изящного художественного кружевоплетения (рис. 3).

В 2007 г. в Высшей школе народных искусств открылась аспирантура по специальности 13.00.08 Теория и методика профессионального преподавания. И уже в 2011 г. в диссертационном совете вуза состоялись две защиты диссертационных исследований, в том числе «Гуманитаризация образования как фактор развития профессиональной культуры будущих художников традиционного прикладного искусства» И.В. Поселеновой [4], выпускницы академии, специалиста в области палехской лаковой миниатюрной живописи. Таким образом, расширяясь в художественном, научном и учебном плане, академия переходит в следующий период.

Рис. 4. Фрагмент экспозиции: художественно-творческие проекты росписи храма Святого мученика Уара Троице-Георгиевского монастыря и икона «Спас на троне с

Достижением третьего периода – 2015-2019 гг. – является роспись храма Святого мученика Уара Троице-Георгиевского монастыря в г. Сочи, которую осуществляли студенты, обучающиеся по специальности «Церковно-историческая живопись». Руководил проектом заведующий кафедрой рисунка и живописи, кандидат искусствоведения Н.Г. Кузнецов. Работа началась еще в 2014 г. с разработки художественно-творческих проектов, в которых продумывалась иконография, стилистика, колорит монументальных росписей (рис. 4). Часть проектов фрагментов росписей, выполненных в натуральную величину, представлена на выставке. В 2015-2016 гг. студенты реализовали проект, выполнив стенную роспись храма Святого Уара во время прохождения учебных практик. А выпускными квалификационными работами студентов, расписавших храм, были иконы для домового храма Покрова Пресвятой Богородицы Высшей школы народных искусств, одна из которых также представлена на выставке (рис. 4).

Художественное кружевоплетение этого периода представлено двумя уникальными изделиями. Кружевной лиф к платью «Сокровище лунной ночи», выполненный металлизированными нитями (рис. 5), отличается оригинальным и элегантным кроем модели и графичностью, которая выражается колористическим и композиционным решением. Данное изделие получило приз зрительских симпатий на международном конкурсе по кружевоплетению «Vita Lace», проходившим в г. Вологде.

Платье «Бутонов роз и ароматов дивный хмель» выполнено в технике многопарного кружевоплетения (рис. 5). Особенностью данной техники

является использование большого количества пар коклюшек, которое может достигать до 1000, кроме того плетение изделия выполняется единым полотном сверху вниз. Многопарная техника кружевоплетения находится на этапе исчезновения, и заслуга Высшей школы народных искусств в том, что академия сохраняет и развивает этот уникальный вид искусства.

Рис. 5. Фрагмент экспозиции: платье «Бутонов роз и ароматов дивный хмель» и кружевной лиф к платью «Сокровище лунной ночи»

Рис. 6. Фрагмент экспозиции: кольцо «Летняя мелодия», шелковая шаль с художественной росписью

Завершает выставку период 2019–2023 гг. В экспозиции периода представлена мебель и подносы с декоративной росписью с новыми колористическим и орнаментальным решениями. В художественном кружевоплетении прослеживаются инновационные колористические и технологические решения. В изделиях используются новые нити, объёмные элементы, ажурные формы кружева накладываются на тонкий фатин.

По специальности «Живопись» создаются уникальные произведения на церковно-историческую тему. Например, в работе «Морские Святыни Санкт-Петербурга» соединяют историю и современность. Вокруг центрального клейма расположены исторические события: первое русское кругосветное путешествие под командованием адмирала И.Ф. Крузенштерна, строительство кораблей на Адмиралтейских верфях, спуск их на воду; в центре композиции – благословение кадетов на службу. Все это предваряет лик Николая Чудотворца – покровителя моряков. Живопись окаймляет орнамент, в который включены изображения штурвала, якоря и канатов.

Ювелирное искусство представлено изящным колье «Летняя мелодия» (рис. 6), для которого была специально разработана сложная многоплановая конструкция, выполненная в технике соединения холодным способом элементов с художественным эмалированием.

Рядом расположены шали с художественной росписью, отличающиеся асимметричным решением композиции. В росписи используются новые материалы – контуры и фломастеры по ткани. Контуры позволяют создавать дополнительные декоративные эффекты, имеют широкий выбор цветовой гаммы (перламутровые, золотые, серебряные), т. е. появляются цвета, которые невозможно получить, применяя только анилиновые красители. Использование фломастеров позволяет получить чистый белый цвет, что невозможно при традиционном использовании натурального белого цвета шелка, так как в процессе запаривания ткань желтеет.

Инновационные материалы, орнаментальное и колористическое решение представлены в женском платье с художественной вышивкой в технике «Русская гладь» (рис. 7, 8). Платье создано с учетом современных тенденций моды. Впервые вместо традиционной ткани (ранее чаще всего использовался лен) для выполнения художественной вышивки использовали фатин, по которому осуществлена вышивка вискозными нитями. Соединение прозрачной и легкой ткани с плотными и тяжелыми элементами вышивки создают ощущение воздушности и невесомости цветочных мотивов.

Рис. 7. Фрагмент экспозиции 4 периода 2019-2023 гг.

Рис. 8. Фрагмент платья с художественной вышивкой в технике «Русская гладь»

В 2022 г. опубликован каталог «Великолепие художественного наследия России» [2], в котором представлены уникальные высокохудожественные работы студентов головного вуза и его филиалов – шедевры традиционного прикладного искусства, выполненные вручную по собственным художественно-творческим проектам. Представленные работы в каталоге демонстрируют технологические, колористические, композиционные, конструктивные достижения в данной области.

Отдельное внимание уделено развитию научной деятельности Высшей школы народных искусств, достижения которой представлены в библиотеке

академии. Инсталляция демонстрирует науку как неотъемлемую часть деятельности Диссертационного совета, открытого в 2010 г. Председателем является академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, президент Высшей школы народных искусств В.Ф. Максимович. В настоящий момент защищено 30 диссертационных исследований в области подготовки будущих художников по различным видам традиционных художественных промыслов. Также представлены публикации сотрудников академии и филиалов: научные статьи, монографии, учебники, учебные пособия, методические издания, каталоги, рабочие тетради – неотъемлемая часть учебной и профессиональной деятельности студентов и педагогов.

Экспонаты, связанные с научной деятельностью, размещены в обрамлении витрин с ювелирными изделиями, что по замыслу авторов должно символизировать ценность научных изысканий академии.

В 2012 г. была зарегистрирована научно-педагогическая школа В.Ф. Максимович. За время ее существования было создано более 200 научных монографий и учебных изданий, учебников, учебных пособий, методических рекомендаций. Важной вехой в научном движении стало включение в 2019 г. сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование» в перечень журналов, рецензируемых Высшей аттестационной комиссии.

На выставке представлен плакат «Высшая школа народных искусств – 20 лет свершений» (рис. 9), который дает возможность увидеть эксклюзивные фотографии значимых встреч президента академии В.Ф. Максимович, создавшей Высшую школу народных искусств, которая в то время являлась ректором. На плакате запечатлены встречи с Л.А. Путиной, политическим и государственным деятелем В.И. Матвиенко, депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Е.А. Вторыгиной, искусствоведом, этнографом, историком и

Рис. 9. Плакат выставки «Высшая школа народных искусств – 20 лет свершений. Валентина Федоровна Максимович: значимые встречи»

сотрудником Государственного Эрмитажа И.Н. Ухановой, Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиним.

Импровизированная река времени позволила показать путь развития и свершений академии за 20 лет. И это является лишь началом дальнейшего совершенствования уникального и единственного в мире высшего учебного учреждения в области традиционных художественных промыслов – Высшей школы народных искусств.

Торжественное открытие выставки состоялось 9 ноября 2023 г. 20-летие отмечали и филиалы, каждый из которых подготовил торжественное мероприятие, выставку, видеоролик, размещенные в социальных сетях (рис. 10). Все филиалы поздравили Академию с юбилейной датой, Московский институт традиционного прикладного искусства сделал особый дар – флаг Высшей школы народных искусств. Академию поздравил Вологодский Государственный музей-заповедник. О выставке был снят фильм, который посмотрели участники торжественного собрания. После открытия выставки все могли «проплыть» по реке времени, полюбоваться редкими экспонатами, сделать памятное фото в фотозоне (рис. 11), отражающей специфику каждой кафедры вуза.

Рис. 10. Открытие выставки

Рис. 11. Фотозона

Литература

1. Бешапошникова Ю.А. Холуйская лаковая миниатюрная живопись. Работы студентов Высшей школы народных искусств (института) / Ю.А. Бешапошникова, В.Ф. Максимович; научная редакция В.Ф. Максимович; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017. – 76 с. – ISBN 978-5-906697-42-4.

2. Великолепие художественного наследия России. Выставка в ЮНЕСКО. Париж: научно-методическое пособие / Составитель Ю.А. Бешапошникова, П.В. Гусева, В.Ф. Максимович; под науч. ред. В.Ф. Максимович; пер. на англ. и нем. яз. Р.Н. Чиж; Высшая школа народных искусств – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. – 188 с. – ISBN 978-5-907193-56-7.

3. Ланкова Н.М. Развитие форм музейного экспонирования на примере создания экспозиции «20 век: Ставрополь – Тольятти» Тольяттинского краеведческого музея / Н.М. Ланкова // Карельский научный

журнал. – 2016. – Т. 5. – № 2(15). – С. 77-81. – URL: cyberleninka.ru/article/n/razvitie-form-muzeynogo-eksponirovaniya-na-primere-sozdaniya-ekspozitsii-20-vek-stavropol-tolyatti-tolyattinskogo-kraevedcheskogo?ysclid=lpodtcouwy21140537 (дата обращения: 26.11.2023).

4. Поселёнова И.В. Гуманитаризация образования будущих художников-мастеров традиционного прикладного искусства как фактор развития профессиональной культуры будущих художников традиционного прикладного искусства: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального преподавания: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Поселёнова Ирина Владимировна; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2011. – 228 с.

5. Традиционное прикладное искусство образование. Работы студентов в Выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников 1-12 сентября 2010 г. / Общая и научная редакция: В.Ф. Максимович, Н.Г. Кузнецов; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2010. – 79 с. – ISBN 978-5-86983-178-1.

6. Традиционное прикладное искусство России и художественное образование. Работы студентов Высшей школы народных искусств: научно-методическое пособие / Общая и научная редакция: В.Ф. Максимович, Е.А. Лапшина; Высшая школа народных искусств – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2011. – 72 с.

References

1. Besshaposhnikova Yu.A. Xolujskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis`. Raboty` studentov Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (instituta) / Yu.A. Besshaposhnikova, V.F. Maksimovich; nauchnaya redakciya V.F. Maksimovich; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2017. – 76 s. – ISBN 978-5-906697-42-4.

2. Velikolepie xudozhestvennogo naslediya Rossii. Vy`stavka v YuNESKO. Parizh: nauchno-metodicheskoe posobie / Sostavitel` Yu.A. Besshaposhnikova, P.V. Guseva, V.F. Maksimovich; pod nauch. red. V.F. Maksimovich; per. na angl. i nem. yaz. R.N. Chizh; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv – Sankt-Peterburg: VShNI, 2021. – 188 s. – ISBN 978-5-907193-56-7.

3. Lankova N.M. Razvitie form muzejnogo e`ksponirovaniya na primere sozdaniya e`kspozitsii «20 vek: Stavropol` – Tol`yatti» Tol`yattinskogo kraevedcheskogo muzeya / N.M. Lankova // Karel`skij nauchny`j zhurnal. – 2016. – Т. 5. – № 2 (15). – С. 77-81. – URL: cyberleninka.ru/article/n/razvitie-form-muzeynogo-eksponirovaniya-na-primere-sozdaniya-ekspozitsii-20-vek-stavropol-tolyatti-tolyattinskogo-kraevedcheskogo?ysclid=lpodtcouwy21140537 (data obrashheniya: 26.11.2023)

4. Poselyonova I.V. Gumanitarizaciya obrazovaniya budushhix xudozhnikov-masterov tradicionnogo prikladnogo iskusstva kak faktor razvitiya professional`noj kul`tury` budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo

prepodavaniya: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Poselyonova Irina Vladimirovna; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2011. – 228 s.

5. Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo obrazovanie. Raboty` studentov v Vy`stavochnom centre Sankt-Peterburgskogo Soyuza xudozhnikov 1-12 sentyabrya 2010 g. / Obshhaya i nauchnaya redakciya: V.F. Maksimovich, N.G. Kuzneczov; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2010. – 79 s. – ISBN 978-5-86983-178-1.

6. Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo Rossii i xudozhestvennoe obrazovanie. Raboty` studentov Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv: nauchno-metodicheskoe posobie / Obshhaya i nauchnaya redakciya: V.F. Maksimovich, E.A. Lapshina; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv – Sankt-Peterburg: VShNI, 2011. – 72 s.