

Серов П.Е., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, доцент кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: serov_p@mail.ru

Serov P.E., PhD in pedagogical sciences, associate professor of the department of drawing and painting of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: serov_p@mail.ru

Соединение традиций и инноваций: международный студенческий форум «Уникальное искусство России», посвящённый 20-летию Высшей школы народных искусств (академии), 90-летию Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии)

Combining traditions and innovations: the international student's forum «Unique art of Russia», dedicated to the 20th anniversary of the Higher school of folk arts (academy), the 90th anniversary of the Sergiev Posad Institute of toy - a branch of the Higher school of folk arts (academy)

Аннотация. Статья посвящена итогам студенческого форума «Уникальное искусство России», посвященного развитию традиционных художественных промыслов. Студенты и преподаватели обсудили актуальные вопросы: слияние традиций с инновациями, интеграцию современных технологий в процесс обучения, перспективы трудоустройства будущих художников традиционных художественных промыслов. Подчеркивается важность современных вызовов и возможностей для сохранения и развития традиционного прикладного искусства, представлен обзор идей, высказанных на форуме, что стимулирует дальнейший диалог о взаимодействии традиций и инноваций в традиционном прикладном искусстве.

Ключевые слова: студенческий форум, традиционное прикладное искусство, инновации, творчество, образование, технологии, трудоустройство, культурное наследие, художественные тенденции, перспективы карьеры.

Abstract. The article highlights key moments and discussions from the student forum dedicated to the development of folk art. The students and teachers discussed pertinent issues such as merging traditions with innovations, integrating modern technologies into education, employment prospects for future artists of traditional artistic crafts. The article highlights the importance of modern challenges and opportunities for the preservation and development of traditional applied art, provides an overview of the ideas expressed at the forum, which stimulates further dialogue on the interaction of traditions and innovations in the art world.

Key words: student forum, traditional applied art, innovations, creativity, education, technologies, employment, folk art, cultural heritage, artistic trends, career prospects.

Международный студенческий форум «Уникальное искусство России», посвященный 20-летию Высшей школе народных искусств (академии), 90-летию Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии), завершил свою работу, оставив яркие воспоминания и значимые результаты. Мероприятие стало площадкой для обмена идеями и опытом молодых талантов в области традиционного прикладного искусства (рис. 1³).

Рис. 1. Торжественное открытие Международного студенческого форума «Уникальное искусство России»

На форуме студенты представили свои научные доклады, в которых затронуты различные аспекты развития традиционного прикладного искусства. Обсуждения стали источником новых подходов к осмыслению

Рис. 2. С. Перевозчикова – студентка 3 курса Высшей школы народных искусств. Доклад «Студенческий медиакомитет в системе информационной политики Высшей школы народных искусств: концепция деятельности»

проблемы сохранения и продвижения традиций в современном мире, активно обсуждались вопросы актуальности традиционных художественных промыслов в современной культуре, что отразило важность сохранения и развития древних видов искусств в современном обществе (рис. 2).

Участники форума показали, каким образом традиционные художественные промыслы обогащают культурное наследие, формируя его уникальность и

особенность. Обсуждалась необходимость сохранения и передачи мастерства традиционных промыслов, чтобы предотвратить утрату ценных

³ Рис. 1-6. – фото автора статьи.

знаний и техник.

Вместе с тем, форум подчеркнул значимость адаптации традиционных искусств к современным реалиям. Участники высказывались о том, как можно интегрировать элементы традиционных художественных промыслов и современные тенденции и технологии, создавая тем самым современные интерпретации традиционных произведений, как традиционные художественные промыслы могут стать источником вдохновения для современных художников. Ряд научных исследований затронули актуальные вопросы использования современных компьютерных технологий в процессе обучения студентов традиционному прикладному искусству. Синтез традиционного и инновационного стал ключевым аспектом обсуждения, подчеркивая важность равновесия между наследием и передовыми технологиями.

Рис. 3. Работа секции «Сохранение и развитие традиционных художественных промыслов: инициативы молодежи»

Обсуждение вопросов использования современных компьютерных технологий в процессе обучения показало, что синтез традиционного и инновационного может создать уникальные возможности для студентов, позволяя сохранять и передавать наследие, креативно применять современные технологии в своем творчестве (рис. 3).

Обсуждение актуальности традиционных художественных промыслов выявило не только их историческую ценность, но и потенциал для симбиоза с современной культурой, что открывает новые горизонты для творчества.

Мастер-классы, посвященные различным видам традиционного прикладного искусства, стали важным компонентом студенческого форума. Они позволили студентам познакомиться с техниками художественной вышивки, художественного кружевоплетения, декоративной росписи подносов, лаковой миниатюрной живописи, расширить собственный художественный арсенал (рис. 4). Эти практические занятия предоставили участникам уникальную возможность погрузиться в традиционные художественные техники обменяться опытом с коллегами и раскрыть свой творческий потенциал.

Рис. 4. Мастер-класс по декоративной росписи подносов проводят студенты и директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала Высшей школы народных искусств М.А. Салтанов

Мастер-классы также подчеркнули важность передачи мастерства из поколения в поколение и поддержки молодых талантов, стремящихся сохранить и развивать народные художественные традиции. В результате этих практических занятий участники форума приобрели не только новые навыки, но и углубили понимание традиционного

прикладного искусства.

Художественные выставки стали визуальным отражением разнообразия традиционных

художественных промыслов России, ярким подтверждением творческих успехов студентов на пути профессионального становления. Форум способствовал обогащению знаний, сплотил студенческое сообщество вокруг общей цели – сохранения и продвижения традиционного прикладного искусства в современном обществе (рис. 5).

Важным результатом стало формирование плодотворного диалога между студентами и преподавателями, создавшего основу для будущих совместных проектов и исследований.

Форум также стал платформой для поощрения творческого самовыражения студентов. Художественные выставки выявили яркие индивидуальности и подчеркнули разнообразие художественных подходов.

Рис. 5. Выставка лаковой миниатюрной живописи Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова – филиала Высшей школы народных искусств (академии)

Трудоустройство и востребованность студентов, перспективы карьерного роста в сфере традиционного прикладного искусства заслужили особого внимания и обсуждения.

В ряде докладов поднимался вопрос об адаптации навыков студентов к требованиям современного рынка труда, необходимость знания не только традиционных техник, но и умения работать с современными

инструментами, программами и технологиями.

Одно из наиболее актуальных дискуссионных обсуждений касалось важности создания портфолио и демонстрации студенческих проектов. Студенты обсуждали, как представить творческие работы и профессиональные достижения, чтобы они привлекли внимание потенциальных работодателей, подчеркивали важность академического обучения, необходимость учета современных требований рынка.

Подводя итоги, можно сделать вывод – международный студенческий форум «Уникальное искусство России» стал важным шагом в развитии высшего образования в области традиционного прикладного искусства. Взаимодействие студентов, научные исследования и творческие проявления создали благоприятную среду для поддержки и продвижения этого важного аспекта культуры.

Форум акцентировал внимание общественности на важности сохранения народных традиций и их влиянии на формирование национальной идентичности. Участники подчеркнули, что традиционное прикладное искусство не только является источником вдохновения для художников, но и играет важную роль в сохранении культурного многообразия (рис. 6).

На форуме обсуждались перспективы сотрудничества образовательных учреждений и предприятий в сфере прикладного искусства. Участники подчеркнули важность установления партнерских отношений, которые могли бы обеспечить студентам доступ к реальным профессиональным проектам и трудоустройство. Форум стимулировал диалог о значимости саморазвития и обучения на протяжении всей карьеры, т.к. быстро меняющаяся среда требует постоянного обновления навыков и готовности к адаптации. Разговор об образовании как непрерывном процессе стал ключевым элементом в решении вопросов трудоустройства. В итоге форум создал плодотворную среду для обмена опытом, формирования новых идей и стратегий, которые помогут студентам успешно войти в профессиональную среду и продолжать развиваться в своей творческой карьере.

Международный студенческий форум «Уникальное искусство России» подвел итоги ряду успешных научных проектов, заложил основу будущих исследований, сотрудничества и продвижения традиционного прикладного искусства среди молодого поколения.

Рис. 6. Культурная программа форума. Экскурсия в Музей христианского искусства «Церковно-археологический кабинет» Свято-Троицкой Сергиевой Лавры