

УДК 371.3+351.852

Баранова Д.Н., заведующий кафедрой профессиональных дисциплин Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии), член Творческого союза художников России, 141314, Сергиев Посад, Северный проезд, д. 5, e-mail: dasha.baranova.69@mail.ru

Baranova D.N., head of the department of professional disciplines of Sergiev Posad institute of toy – branch of the Higher school of folk arts (academy), member of the Creative union of artists of Russia, 141314, Sergiev Posad, Severnyi proyezd, 5, e-mail: dasha.baranova.69@mail.ru

Использование потенциала Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама при выполнении выпускных квалификационных работ студентами

Сергиево-Посадского института игрушки

Using the potential of the Art and Pedagogical Toy Museum named after N.D. Bartram when performing final qualifying works by students of the Sergiev Posad Institute of Toys

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся потенциала музея. Описывается опыт взаимодействия Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама и Сергиево-Посадского института игрушки. Рассматриваются возможности реализации образовательного процесса в условиях проведения занятий в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама со студентами института игрушки, в учебно-воспитательном процессе, показана их актуальность. Отмечается значимость выполнения студентами реставрации музейных экспонатов в своих выпускных квалификационных работах. На конкретных примерах работ, проведен анализ, и описан процесс изготовления реставрации игрушки, и трудности, с которыми сталкиваются студенты при ее выполнении.

Ключевые слова: потенциал музея, музейные ценности, музей игрушки, творчество, дизайн игрушки, реставрация, выпускные квалификационные работы.

Abstract. The article discusses issues related to the potential of the museum. The experience of interaction between the Art-pedagogical museum of toy named after N.D. Bartram and the Sergiev Posad institute of toy is described. The possibilities of implementing the educational process in the conditions of conducting classes at the Art-pedagogical museum of toy named after. N.D. Bartram with students of the Institute of toy, in the educational process, their relevance is shown. Based on specific examples of work an analysis is carried out and the process of making a toy renovation is described, and the difficulties that students face when performing it.

Keywords: museum potential, museum values, toy museum, creativity, toy design, renovation, final qualifying works.

В формировании культурного, духовного опыта молодежи важную роль играют музеи – хранители культурных традиций и духовных ценностей. Музеи имеют огромное значение, поскольку информация, которую хранят экспонаты, имеет научную, историко-культурную и эстетическую значимость. Кроме функций сбора, хранения и научного изучения музейных экспонатов, музеи выполняют образовательную, информационную, культурно-просветительскую функции, являясь центрами культуры и искусства, осуществляя досуговую и образовательную деятельность [8]. В принятой 14 ноября 2018 г. «Стратегии развития деятельности музеев в Российской Федерации на период до 2030 года», говорится об «эффективном использовании потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, ... в формировании исторического сознания граждан» [9].

Потенциал музея заключен в специфике передачи информации, которая основана на подлинных вещах с их богатым историко-культурным наследием, возможностью «...дальнейшего использования профессиональных, конструкторско-технологических и исторических знаний в процессе образовательной, научно-исследовательской и практической, проектной деятельности студентами...» [10, с. 124-125]. Музеи способствуют формированию у студентов интереса к истории, искусству, традициям, расширяют кругозор, дают знания, создают условия для самообразования, являются ресурсом для повышения качества образования.

Одна из главных задач музея – активное приобщение молодежи к музейным ценностям, формирование устойчивой потребности в общении с историко-культурным наследием. Актуальность задачи обусловлена тем, что сегодня большая часть детей, подростков, учащейся молодежи находятся вне зоны влияния музеев. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения среди посетителей музеев и выставок преобладают в основном 25-34-летние. В исследовании, посвященном досугу молодежи, приведены данные, полученные при опросе студентов: «С посещением музеев свою досуговую деятельность связывает только 2,1%. В качестве инициаторов посещения музеев большей частью выступают образовательные учреждения» [2, с. 7, 12].

В современном мире развитие творческих способностей личности, которая способна самостоятельно мыслить и проявлять активность в обучении, имеет большое значение. Особенно это актуально для студентов творческих специальностей. Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама «можно рассматривать как уникальную образовательную среду, которая просвещает, воспитывает, развивает и обучает...» [5, с. 34].

Музей является платформой для подготовки дизайнеров – будущих специалистов в области игрушки. В его залах студенты Сергиево-Посадского

института игрушки имеют возможность дополнить свои знания, полученные на теоретических дисциплинах непосредственным взаимодействием с музейными экспонатами. По мнению С.Н. Денисовой: «...для будущего художника именно в музее становится возможным получить информацию..., имея дело с подлинником, оригиналом, приобщиться к лучшим образцам...», созданным человечеством [3, с. 119]. Занятия в музее являются особой «формой для активизации познавательной и творческой деятельности», помогают сформировать особое отношение к искусству, так как, работая в своей профессиональной области, всегда необходимо обращаться к традициям. Именно Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама, имеющий одну из самых больших коллекций игрушек в России, стал для студентов Сергиево-Посадского института игрушки источником знаний об истории и культуре человечества.

Музей оказывает важную помощь в профессиональной подготовке студентов, повышая их интеллектуальный уровень, расширяя кругозор и давая определенные знания по историческим игрушкам, музейные экспонаты предоставляют возможность прикоснуться к истории и культуре, «...проверить и проявить свою готовность к самостоятельному исследованию» [5, с. 16]. Во время курсового и дипломного проектирования хранители музейных предметов подбирают экспонаты для выполнения реновации, и консультируют студентов в ходе работы, помогают подбирать научные и архивные материалы, искать информацию в инвентарных книгах. Во время практики делятся со студентами профессиональными секретами, знакомят их со спецификой деятельности музейного работника.

Важной частью образовательного процесса студентов Сергиево-Посадского института игрушки среднего профессионального образования и высшего образования являются регулярно проводимые в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама занятия по различным дисциплинам: «История игрушки», «Проектирование образной игрушки», «Научные исследования в области игрушки», с целью приобретения новых знаний или для закрепления и углубления, полученных ранее.

Во время учебных занятий студенты делают зарисовки с музейных экспонатов (рис. 1³³), что позволяет закрепить полученные теоретические знания, накопить наглядный материал, который в дальнейшем становится источником творческого вдохновения при выполнении учебных творческих работ, а затем курсовых и дипломных проектов.

Занятия, экскурсии, лекции и практикумы, организованные в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама во время учебных, производственных, педагогических и преддипломных практик в (рис. 2), содействуют профессиональному становлению будущих специалистов в области игрушки.

³³ Рис. 1-9. – фото автора статьи.

Рис. 1. Выполнение студентами зарисовок музейных экспонатов на учебных занятиях в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама

Рис. 2. Изучение музейного экспоната во время преддипломной практики

Экскурсии для студентов имеют тематическую направленность, связанную с определенным учебным занятием или заданием. Например, тема «Русская деревянная игрушка» (дисциплина «История игрушки») (рис. 3). На творческой практике в музее студенты высшего образования выполняют разные виды работ: изучают особенности комплектования фондов музея, учета и хранения музейных экспонатов, составляют карточки научного описания, работают с хранителями музейных предметов в фондохранилищах, помогают в подготовке мастер-классов, проводимых в музее (рис. 4). По мнению А.Ш. Амиржанова и Н.П. Головачевой: «Работа в музее предполагает решение студентами разнообразных исследовательских проблем и задач» [1, с. 10].

Рис. 3. Студенты Сергиево-Посадского института игрушки на экскурсии в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама

Рис. 4. Студенты высшего образования на учебной (творческой) практике. Подготовка материалов для проведения мастер-класса по росписи деревянных игрушек

Проходящие в музее учебные занятия, включают в себя и элементы интерактивности: при объяснении темы, проведении исследований игрушки, участии в мастер-классах (рис. 5). Неоценимую помощь в проведении музейных занятий оказывают сотрудники музея.

В рамках музейно-образовательных программ, сопровождающихся мультимедийными

презентациями, студенты знакомятся с историей игрушки, с народными традициями и известными промыслами, могут принять участие в мастер-классах по изготовлению тряпичной куклы, игрушки из бумаги и др.

Одной из важных составляющих при выполнении выпускных квалификационных работ является научно-исследовательская деятельность студентов, которую они могут осуществлять непосредственно в музее игрушки, что создает условия для развития творческого потенциала, интеллектуальных и художественных способностей [6, с. 21].

Предмет исследования студентов – изучение характера и приемов изготовления исторических кукол и игрушек, произведенных в России и за рубежом в XIX–XX вв. В ходе исследования студенты: анализируют методическую и научную литературу по теме исследования; разрабатывают эскизы игрушек; выполняют технические рисунки и чертежи; выявляют технологические особенности создания реставрации старинных игрушек; подбирают материалы и технологии для выполнения реставрации. Разрабатывая проекты, будущие специалисты в области игрушки «...получают уникальную экспериментальную опытную площадку для испытаний своей продукции, апробации курсовых и выпускных квалификационных работ, проведения научных исследований, связанных с проектированием игрушек...» [7, с. 69].

На протяжении последних лет темами выпускных квалификационных работ студентов института игрушки является реставрация уникальных кукол и игрушек из коллекции Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. Слово «реставрация» означает обновление или возобновление. Возможно, восстановление игрушек прошлых веков, сделает ее более доступной и наглядной для современных детей, т.к. многие экспонаты, выбранные студентами для реставрации, не экспонируются. Реставрация экспонатов позволит вернуть эти удивительные игрушки к жизни, дать возможность детям поиграть с ними, а взрослым – изучить, исследовать их. На данный момент студентами высшего образования Сергиево-Посадского института игрушки было выполнено 42 выпускных квалификационных

Рис. 5. Учебное занятие. Мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы в рамках

работы: куклы из царской коллекции, куклы в этнографических и исторических костюмах, игровые наборы, игрушки советского периода.

Собирая исторический материал для проекта, студенты работают с литературными и архивными материалами музея, изучают научные источники, собирают материал по истории конкретной игрушки. Замеры, зарисовки, фотографирование, выполнение макетов проходят в самом музее игрушки, где хранятся экспонаты, выбранные для реставрации (рис. 6), проводят работу по исследованию технологических особенностей выполнения игрушки, свойств материала, изучению кукольного костюма. На рисунке 6 представлен один из этапов работы над реставрацией куклы XIX века в костюме крестьянки Тульской губернии. После выполненных замеров и зарисовок, студентка приступила к изготовлению в пластилине отдельных деталей куклы, начата работа по подбору необходимых материалов для выполнения реставрации куклы и костюма.

Рис. 6. Работа над реставрацией куклы. Выполнение студенткой слепка лица куклы из пластилина

Для того чтобы иметь полное представление о проектируемом объекте, выполняется подробная фотосъемка игрушки, костюма и его деталей, отдельных элементов конструкции. Часто, при изучении конструкции и снятии мерок с кукол, у студентов возникают определенные трудности. Не все куклы являются игровыми, поэтому кукольный костюм и его элементы чаще всего несъемные, что мешает точному установлению размеров закрытых частей экспоната. Студентам приходится приблизительно устанавливать размеры, внешний вид и конструкцию тех деталей, к которым нет доступа [4, с. 152].

Иногда экспонаты имеют утраты деталей, и студенты, основываясь на описание экспоната из инвентарных книг, исторических фотографиях, стараются восстановить недостающие детали в игровом наборе или в костюме куклы. В процессе выполнения костюма для куклы студенты подбирают ткани и отделку, согласно музейному экспонату, учитывая цвет, фактуру, орнамент. В современных условиях приходится заменять ткани их современными аналогами с похожим рисунком и в схожей цветовой гамме, что объясняется невозможностью найти идентичные материалы. В таком случае студенты выполняют имитацию определенного материала в кукольном костюме или его элементах. Это может быть окраска отдельных участков ткани, выполнение набойки, замещение одного материала другим.

Студентка К. Горбунова в проекте «Реновация кукол в костюмах губерний России XIX века из собрания Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама» для сарафана куклы в костюме Самарской губернии выполнила на ткани ручную набойку штампом (рис. 7), а также по описанию экспоната, приведенному в инвентарной книге,

Рис. 7. Набойка рисунка на ткани для сарафана куклы в костюме Самарской губернии

восстановила передник куклы, который был утрачен (рис. 8).

Рис. 8. К.Н. Горбунова. Реновация куклы в костюме Самарской губернии России XIX века из собрания Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. 2023 г.

Студент Н. Славкин выбрал реновацию игрового набора из дерева «Космодром». В процессе исследования было выявлено, что данный набор был изготовлен как опытный образец в единственном экземпляре, и никогда не тиражировался. Часть деталей этого набора была утрачена.

Рис. 9. Н.А. Славкин. Реновация игрового набора «Космодром» из собрания Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. 2020 г.

После проведенного исследования, были восстановлены детали набора: утраченный тягач и недостающие элементы антенной установки (рис. 9). В архивных документах Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама студентом была обнаружена старая фотография, представляющая оригинальный и полный комплект набора «Космодром», которая и

послужила одним из источников информации для выполнения недостающих деталей. Ориентируясь на фотографию и уже имеющиеся в наборе детали, студент отстроил чертежи

недостающих элементов, и затем выполнил их из дерева. Только в музее, имея перед собой оригинал набора, студент смог разработать чертежи, провести научное исследование по реновации набора «Космодром», и выполнить эту работу.

Процесс реновации старинных кукол и игрушек, погружает студентов в эпоху создания игрушки, дает возможность выполнить реновацию из современных материалов, и сделать ее более доступной для современного общества.

Защиты выпускных квалификационных работ, созданных на основе экспонатов Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама, наглядно показывают, что сохранение традиций, организующих связь с историей, на которых держится духовная и нравственная жизнь поколений, способствуют восстановлению утраченного сегодня наследия (рис. 10, 11).

Рис. 10, 11. Защита выпускных квалификационных работ студентов Сергиево-Посадского института игрушки

Реновация экспонатов музея игрушки, выполненная в рамках выпускной квалификационной работы с высокохудожественной точностью, выступает как самостоятельное произведение искусства, которое может использоваться в выставочных проектах. Игрушки и куклы, выполненные студентами Сергиево-Посадского института игрушки, неоднократно экспонировались на различных выставках, демонстрируются на постоянной экспозиции выставочного зала в Галерее традиционных художественных промыслов, выездных выставках, что позволяет «...популяризировать сущность игрушки, ее необходимость и современное звучание...» [5, с. 10] (рис. 12-15).

Рис. 12. Выставка «Великолепие художественного наследия России» в Государственной Думе. 2022 г.

Рис. 13. Выставка достижений организаций Минобрнауки – ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». 2021 г.

Рис. 14. Международная выставка «Подарок городу-герою» в выставочном центре «Евразия». 2021 г.

Рис. 15. Интерактивная выставка в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в рамках Всероссийского Фестиваля науки. 2021 г.

Таким образом, образовательный процесс, осуществляемый в музее, изучение музейных экспонатов представляют процесс формирования целостной, мыслящей, чувствующей личности студента на всем пути его профессионального развития.

Литература

1. Амиржанова А.Ш. Искусство как средство художественного воспитания личности (на примере студентов-дизайнеров) / А.Ш. Амиржанова, Н.П. Головачева // Международный журнал экспериментального образования. – 2018. – № 7. – С. 5-11. – URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=11818&ysclid=lpbjxkr2kv722248359> (дата обращения: 16.11.2023). – EDN: XZPAST.
2. Гринберг Г.П. Роль музеев в досуговой деятельности современной студенческой молодежи / Г.П. Гринберг // Мир науки. Социология, филология, культурология. – 2022. – Т. 13. – № 3. – С. 1-14. – URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/30SCSK322.pdf> (дата обращения: 19.11.2023).
3. Денисова С.Н. Музейное пространство как образовательная среда / С.Н. Денисова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2018. – № 3. – С. 118-120. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_3/2018-03-16-Denisova-Museinoe-prostranstvo.pdf (дата обращения: 06.11.2023).
4. Историческая, художественная и педагогическая сущность игрушки. К 100-летию Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама: монография / Под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 166 с.
5. Музей – универсальное культурно-образовательное пространство: теория и практика: монография / Общ. науч. ред. Л.М. Ванюшкиной. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2015. – 118 с.
6. Озерова О.В. Научно-исследовательская деятельность студентов в профессиональном образовании в области дизайна игрушки / О.В. Озерова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2023. – № 3. – С. 18-

27. – ISBN 978-5-906697-94-3. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-03.pdf (дата обращения: 09.10.2023).

7. Озерова О.В. Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама – 100 лет / О.В. Озерова, В.А. Полякова, Л.М. Ванюшкина и др.; под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 96 с.

8. Симбирцева Н.А. Современный музей как пространство как пространство реализации проектной деятельности / Н.А. Симбирцева, М.В. Биттер // Педагогическое образование в России. – 2018. – № 7. – С. 14-22. – URL: <https://pedobrazovanie.ru/images/JOURNAL/archive2018/2018-7/2.pdf> (дата обращения: 09.11.2023).

9. Стратегия развития деятельности музеев в Российской Федерации на период до 2030 года // Союз музеев России: официальный сайт. – URL: http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22197:strategiya-razvitiya-deyatelnosti-muzeev-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2030-goda (дата обращения: 12.11.2023).

10. Федотова О.В. Роль художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама и его значение в сохранении национальных традиций / О.В. Федотова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 2. – С. 122-127. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-18.pdf (дата обращения: 06.11.2023).

References

1. Amirzhanova A.Sh. Искусство как средство художественного воспитания личности (на примере студентов-дизайнеров) / A.Sh. Amirzhanova, N.P. Golovacheva // Mezhdunarodny`j zhurnal e`ksperimental`nogo obrazovaniya. – 2018. – № 7. – С. 5-11. – URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=11818&ysclid=lpbjxkr2kv722248359> (дата обращения: 16.11.2023). – EDN: XZPAST.

2. Grinberg G.P. Rol` muzeev v dosugovoj deyatel`nosti sovremennoj studencheskoj molodezhi / G.P. Grinberg // Mir nauki. Sociologiya, filologiya, kul`turologiya. – 2022. – Т. 13. – № 3. – С. 1-14. – URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/30SCSK322.pdf> (дата обращения: 19.11.2023).

3. Denisova S.N. Muzejnoe prostranstvo kak obrazovatel`naya sreda / S.N. Denisova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2018. – № 3. – С. 118-120. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_3/2018-03-16-Denisova-Museinoe-prostranstvo.pdf (дата обращения: 06.11.2023).

4. Istoricheskaya, xudozhestvennaya i pedagogicheskaya sushhnost` igrushki. K 100-letiyu Xudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki imeni N.D. Bartrama: monografiya / Pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2018. – 166 s.

5. Muzej – universal`noe kul`turno-obrazovatel`noe prostranstvo: teoriya i praktika: monografiya / Obsh. Nauch. red. L.M. Vanyushkinoy. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2015. – 118 s.

6. Ozerova O.V. Nauchno-issledovatel'skaya deyatel'nost' studentov v professional'nom obrazovanii v oblasti dizajna igrushki / O.V. Ozerova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2023. – № 3. – S. 18-27. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-03.pdf (data obrashheniya: 09.10.2023).
7. Ozerova O.V. Xudozhestvenno-pedagogicheskij muzej igrushki imeni N.D. Bartrama – 100 let / O.V. Ozerova, V.A. Polyakova, L.M. Vanyushkina, T.E. Lonchinskaya, N.M. Aleksandrova; pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2018. – 96 s.
8. Simbirceva N.A. Sovremennyj muzej kak prostranstvo kak prostranstvo realizacii proektnoj deyatel'nosti / N.A. Simbirceva, M.V. Bitter // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. – 2018. – № 7. – S. 14-22. – URL: <https://pedobrazovanie.ru/images/JOURNAL/archive2018/2018-7/2.pdf> (data obrashheniya: 09.11.2023).
9. Strategiya razvitiya deyatel'nosti muzeev v Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda // Soyuz muzeev Rossii: oficial'nyj sajt. – URL: http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22197:strategiya-razvitiya-deyatelnosti-muzeev-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2030-goda (data obrashheniya: 12.11.2023).
10. Fedotova O.V. Rol' xudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki imeni N.D. Bartrama i ego znachenie v soxranenii nacional'nyx tradicij / O.V. Fedotova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 2. – S. 122-127. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-18.pdf (data obrashheniya: 06.11.2023).