

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

№ 3 - 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>События и памятные даты</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Поздравляем с 1 сентября! 	4
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Куракина И.И.</i> «Наследие и традиции»: выставка произведений традиционных художественных промыслов Высшей школы народных искусств (академии) в Казани 	5
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Куракина И.И.</i> Открытый конкурс творческих работ «Семикаракорские узоры» в Высшей школе народных искусств (академии) 	7
<ul style="list-style-type: none"> • III Международный Форум «Традиционные художественные промыслы и профильное профессиональное образование: современные риски, новые возможности и перспективы» 	10
Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов	
<i>История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Тихомиров С.А.</i> Профессиональное образование в традиционных художественных промыслах: от разрозненных экспериментов – к созданию системы (1917 – конец 1950-х гг.) 	15
<i>Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Бесшапошникова Ю.А.</i> Художественно-творческий конкурс как фактор активизации творческой активности студентов 	39
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Аганова И.Э.</i> Профессиональная направленность филологических дисциплин (на примере «Русского языка») в подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов 	46
Актуальные проблемы педагогики традиционного прикладного искусства: традиции и новации	
<i>Проблемы методологии</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Александрова Н.М.</i> Понятийное поле технологий обучения в высшем образовании в области традиционного прикладного искусства 	55
<i>Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Куракина И.И.</i> Традиционные художественные промыслы России как ресурс общекультурного и профессионального воспитания личности 	66
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Серов П.Е.</i> Профессиональная направленность обучения живописи в Высшей школе народных искусств (академии) 	80
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Сайфулина Е.В.</i> Современное состояние и тенденции развития непрерывного высшего образования в области художественной вышивки 	89
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Еракина Е.А.</i> Особенности формирования правовой грамотности будущих художников традиционных художественных промыслов 	98

<p align="center">Социология, психология, культурология традиционного прикладного искусства</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Кашекова И.Э.</i> Семантика традиционных образов в расширении смысловых связей творческих работ студентов, обучающихся традиционным художественным промыслам 	112
<p>Дидактика и методика традиционного прикладного искусства</p>	
<p align="center">Методика обучения традиционному прикладному искусству (по видам)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Салтанова Ю.С.</i> Методика обучения проектированию текстильных изделий с художественной росписью на этапах выполнения форэскиза и эскиза • <i>Кузнецов Н.Г.</i> Значение техники масляной живописи в профессиональной подготовке будущих художников церковно-исторической живописи • <i>Муравьева А.А.</i> Методика обучения скульптуре будущих художников богородской резьбы по дереву (уровень среднего профессионального образования) • <i>Носова Е.П.</i> Преподавание учебной дисциплины «Исполнительское мастерство» в области холуйской лаковой миниатюрной живописи • <i>Швецова О.В.</i> Современное содержание обучения исполнительскому мастерству в области художественной вышивки 	125 135 143 151 158
<p>Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития</p>	
<p align="center">Традиционное прикладное искусство в современном мире</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Мочалова М.Н.</i> Художественное значение перламутра в произведениях федоскинской лаковой миниатюрной живописи • <i>Лапина Е.А.</i> Аппликация кружева по тюлю – современный эксперимент кружевниц Высшей школы народных искусств (академии) 	165 174
<p align="center">Личность в искусстве: о художниках и педагогах традиционного прикладного искусства</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Максимович В.Ф.</i> Мария Александровна Некрасова: ученый и апологет народного искусства 	183
<p align="center">Книжная полка (обзоры и рецензии)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Рыбина Л.И.</i> Обзор изданий из фонда научной библиотеки Высшей школы народных искусств (академии) в области профессиональной подготовки художников косторезного искусства 	186

Поздравляем с 1 сентября!

*Дорогие коллеги, авторы и читатели сетевого научного издания
«Традиционное прикладное искусство и образование»!*

Поздравляем Вас с началом 2022-2023 учебного года!

*Желаем достижения новых профессиональных целей, интересных
исследований, увлекательных научных дискуссий!*

Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Куракина И.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории искусств, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: ladybug90@yandex.ru

Kurakina I.I., PhD in Pedagogy, associate professor of the department of art history, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: ladybug90@yandex.ru

**«Наследие и традиции»: выставка произведений
традиционных художественных промыслов
Высшей школы народных искусств (академии) в Казани
«Heritage and traditions»: exhibition of works
of traditional artistic crafts of
Higher school of folk arts (academy) in Kazan**

«Наследие и традиции» – выставка, проходившая 2 – 14 августа 2022 г. Экспозиция разместилась в галерее «Хазинэ» в Казанском кремле – одной из площадок Этно-Fashion Фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – культурный код».

Цель Фестиваля, осуществленного при поддержке Минпромторга России, Правительства и Министерства культуры Республики Татарстан, Евразийской Ассоциации Этнодизайнеров, – обеспечить возможность диалога творческих людей разных национальностей и стран для продвижения и популяризации культуры России внутри страны и за рубежом.

Рис. 1. Экспозиция Высшей школы народных искусств (академии) в рамках выставки «Наследие и традиции»

Ключевым участником выставки в Казанском кремле стала Высшая школа народных искусств (академия), представившая многообразие произведений традиционных художественных промыслов – федоскинской лаковой миниатюрной живописи и декоративной росписи в технике «московское письмо», богородской художественной резьбы по дереву и жостовской декоративной росписи, художественной вышивки (рис. 1-4).

Выпускные квалификационные работы студентов продемонстрировали не только совершенное владение опытом профессионального мастерства в конкретных видах традиционного прикладного искусства и знание исторического опыта

традиций, но и их эффектную интерпретацию в контексте современной культуры.

Рис. 2-3. Экспозиция Высшей школы народных искусств (академии) в рамках выставки «Наследие и традиции»: художественная вышивка, декоративная роспись

В течение работы выставку посетили десять тысяч человек, оставив восторженные отзывы: «Восхищена представленными работами Высшей школы народных искусств. Радует, что растет молодое талантливое поколение. Преподаватели всю свою душу и опыт вкладывают в своих учеников, которыми можно гордиться»; «Восхищение не передать! Желая процветания Высшей школе народных искусств».

Рис. 4. Экспозиция Высшей школы народных искусств (академии) в рамках выставки «Наследие и традиции»: богородская художественная резьба по дереву

Куракина И.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории искусств, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: ladybug90@yandex.ru

Kurakina I.I., PhD in Pedagogy, associate professor of the department of art history, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: ladybug90@yandex.ru

**Открытый конкурс творческих работ
«Семикаракорские узоры» в Высшей школе народных искусств
(академии)
Open contest of creative works
«Semikarakorsk tracteries» in the Higher schools of folk arts (academy)**

В 2022 г. АО «Семикаракорская керамика» – единственное предприятие Ростовской области, включенное в Федеральный перечень предприятий народных художественных промыслов России – отпраздновало свое пятидесятилетие.

Семикаракорская керамика – традиционный художественный промысел свободной кистевой росписи по фаянсу, который сложился в г. Семикаракорск с опорой на народные традиции гончарства. Художественное своеобразие изделий отличается насыщенным сочным колоритом, интересными пластическими находками, отражением эстетики культуры донского казачества (рис. 1). Современные изделия предприятия характеризуются многообразием форм и декоративных решений; включают тиражные и уникальные высокохудожественные предметы (рис. 2-5).

Рис. 1. Основные художественно-стилистические особенности семикаракорской керамики

Рис. 2-3. Ассортимент современной семикаракорской керамики

Рис. 4-5. Своеобразие пластических решений современной семикаракорской керамики

В рамках этого события совместно с Высшей школой народных искусств (академией) был объявлен открытый конкурс творческих работ «Семикаракорские узоры», в котором принять участие могут и студенты, и преподаватели головного вуза и филиалов.

Конкурс включает пять номинаций:

✓ **Новая идея** – инновации в разработке современных утилитарных предметов в традициях народного художественного промысла «Семикаракорская керамика»;

✓ **Донские традиции** – разработка сувенира, отражающего традиции и быт Донского края;

✓ **Креативность формы**» – оригинальные, эргономичные формы керамической посуды и предметов домашнего декора в современном интерьере;

✓ **Совместимость материалов** – сочетание керамики с другими материалами в одном изделии с учетом традиций семикаракорской керамики;

✓ **Новый взгляд на традиционную роспись** – орнамент для росписи или рисунок для изделия, основанный на приёме письма и колористической гамме народного промысла семикаракорской керамики, однако включающий новые элементы или дающий современное прочтение.

Лучшие работы будут рекомендованы к внедрению в коллекцию предприятия АО «Семикаракорская керамика».

Информация о сроках, месте и порядке проведения открытого конкурса творческих работ «Семикаракорские узоры» представлена Положении о конкурсе, доступном на официальном сайте Высшей школе народных искусств (академии): <https://vshni.ru/doc/konk/polkonkskk2022.pdf>

III Международный Форум «Традиционные художественные промыслы и профильное профессиональное образование: современные риски, новые возможности и перспективы»

2022 год Указом Президента РФ В.В. Путина объявлен Годом культурного наследия народов России. ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» – единственный в России и мире государственный вуз, осуществляющий подготовку студентов по 22 видам традиционных художественных промыслов. Одновременно вуз – уникальный кластер из 8 филиалов в исторических центрах традиционного прикладного искусства, обеспечивающий научное, методическое, художественное сопровождение развития художественного кружевоплетения, художественной вышивки, лаковой миниатюрной живописи (Палех, Мстера, Холуй, Федоскино), декоративной росписи (нижнетагильской, жостовской, московское письмо), ростовской финифти, ювелирного искусства, косторезного искусства, богородской художественной резьбы по дереву, сергиево-посадской игрушки и др.

С одной стороны, традиционные художественные промыслы России – одна из фундаментальных основ культурного «генофонда» России, национальной идентичности, исторической памяти, отечественного культурного наследия, противостоящих размыванию национально-культурных особенностей государства в эпоху глобализации и цифровизации.

С другой, традиционные художественные промыслы – одна из основ креативной экономики, поскольку в дополнение к экономическим выгодам традиционные художественные промыслы создают благоприятную инновационную среду, привлекают таланты, развивают туризм, обеспечивают социальную устойчивость сел, поселков, малых городов – центров этого искусства.

Главный ресурс и источник роста исторических центров традиционных художественных промыслов – сел, поселков, малых городов – человеческий капитал, именно инвестиции в людей играют ключевую роль в этом процессе. Поэтому, с третьей стороны, традиционные художественные промыслы –

основа не имеющей аналогов системы профильного непрерывного профессионального образования, созданной в Высшей школе народных искусств (академии) и обеспечивающей сохранение, воспроизводство и развитие кадров.

Работа Форума сосредоточена на осмыслении фундаментальных вопросов сохранения, развития и продвижения традиционных художественных промыслов как великолепия художественного наследия России; совершенствования образовательной инфраструктуры в исторических центрах традиционных художественных промыслов; создания благоприятной экономической среды – основы для привлечения перспективных профессионалов в регионы, которая может стать драйвером для их прорывного развития.

Форум состоится **15-16 декабря 2022 года** в пос. Мстёра (Владимирская область) в Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова Высшей школы народных искусств (академии).

Организаторы предлагают, как очный, так и дистанционный формат участия в режиме видеоконференции для докладчиков из России и зарубежных стран. Ссылка будет сообщена зарегистрированным участникам. О желании принять участие в работе Форума в дистанционном формате Оргкомитет необходимо уведомить заранее.

В ходе Форума предполагается работа следующих площадок.

Площадка 1. «Традиционные художественные промыслы как неотъемлемая часть современной культуры: вызовы, адаптация, развитие, востребованность»

- Традиционные художественные промыслы как экосистема культуры: каковы границы допустимых трансформаций?
- Какими должны быть традиционные художественные промыслы, чтобы совершить качественный рывок вперед?
- Традиционные художественные промыслы: как их представить современному зрителю?

Площадка 2. «Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов: как, чему и зачем нужно учиться сейчас?»

- Инвестиции в профессиональное образование: как создать главный актив традиционных художественных промыслов – востребованного художника-профессионала?
- Как осуществлять поиск, развитие и поддержку талантов в традиционных художественных промыслах?
- Профессиональное образование в традиционных художественных промыслах: в чем заключается оптимальный баланс между художественными традициями и педагогическими инновациями?

Площадка 3. «Традиционные художественные промыслы как творческая индустрия»

- **Формы взаимодействия традиционных художественных промыслов и бизнеса: какие возникают проблемы, существуют пути решения, перспективы партнерства?**
- **Какие цели и стратегические задачи ставят перед собой творческие проекты в традиционных художественных промыслах?**
- **Художники традиционных художественных промыслов и представители других творческих индустрий: как выстроить доверительные отношения?**

В ходе Форума запланированы ***выставки и мастер-классы по видам традиционных художественных промыслов, презентации книг.***

Рабочие языки Форума – русский, английский, немецкий.

Материалы, присланные на Форум, после процедуры двойного слепого рецензирования, рассмотрения и утверждения Редакционно-издательским советом Высшей школы народных искусств (академии), в течение 2023 года публикуются в выпусках сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование» (www.dpio.ru) с индексацией статей в РИНЦ, Информрегистре, Киберленинке. EBSCO. Издание с 2019 года включено в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (сформированный по группам научных специальностей).

Каждый участник Форума получит именной сертификат. Итоги Форума освещаются в периодических изданиях России.

Условия участия, требования к оформлению материалов представлены в Информационном письме Форума, размещенном на официальном сайте Высшей школы народных искусств (академии): <http://www.vshni.ru/doc/nauka/mf1516122022.pdf>.

International Forum
**«TRADITIONAL ARTISTIC CRAFTS, CULTURAL
HERITAGE AND HIGHER PROFILE EDUCATION: MODERN
CHALLENGES, NEW OPPORTUNITIES AND PROSPECTS»**

15-16th December 2022

Dear colleagues!

The year 2022 was declared by the Decree of the President of the Russian Federation V.V. Putin the Year of culture of the peoples of Russia. The Higher school of folk arts (academy) is the only state university in Russia and the world that trains students in 22 types of traditional artistic crafts. At the same time, the university is a unique cluster of 8 branches in the historical centers of traditional applied art, providing scientific, methodological, artistic support for the development of artistic lace making, artistic embroidery, lacquer miniature painting (Palekh, Mstera, Kholui, Fedoskino), decorative painting (Nizhny Tagil, Zhostovo painting, Moscow painting), Rostov enamel, jewelry art, bone carving art, Bogorodskoye artistic wood carving, Sergiev Posad toys etc.

On the one hand, the traditional artistic crafts of Russia are one of the fundamental foundations of the cultural «genetic fund» of Russia, national identity, historical memory, national cultural heritage, resisting blurring of national and cultural features of the state in the era of globalization and digitalization.

On the other hand, traditional artistic crafts are one of the foundations of the creative economy, because in addition to economic benefits, traditional artistic crafts create a favorable innovation environment, attract talent, develop tourism, and ensure the social sustainability of villages, settlements and small towns – centers of this art.

The main resource and source of growth of historical centers of traditional artistic crafts – villages, settlements, small towns – is human capital, these are investments in people that play a key role in this process. Therefore, on the third hand, traditional artistic crafts are the basis of the system of specialized continuing professional education, created at the Higher school of folk arts (academy) and ensuring the preservation, reproduction and development of personnel which does not have any analogues.

The Forum's work is focused on understanding the fundamental issues of preserving, developing and promoting traditional artistic crafts as the splendor of Russia's artistic heritage; improving the educational infrastructure in the historical centers of traditional artistic crafts; creating a favorable economic environment – the basis for attracting promising professionals to the regions, which can become a driver for their breakthrough development.

The forum will be held on **December 15-16, 2022** in the village of Mstera (Vladimir region) at the Mstera institute of lacquer miniature painting of the Higher school of folk arts (academy).

The organizers offer both offline and online format of participation in the videoconference mode for speakers from Russia and foreign countries. The link will be communicated to registered participants. The Organizing committee should be notified in advance about the desire to participate in the Forum in a remote format.

The following sections are expected to work during the Forum:

Section 1. «Traditional artistic crafts as an integral part of modern culture: challenges, adaptation, development, demand»

- Traditional artistic crafts as a cultural ecosystem: what are the limits of acceptable transformations?
- What should traditional crafts be like in order to make a qualitative leap forward?
- Traditional artistic crafts: how to present them to the modern viewer?

Section 2. «Professional education in the field of traditional artistic crafts: how, what and why one needs to study now?»

- Investments in vocational education: how to create the main asset of traditional artistic crafts – a sought-after professional artist?
- How to search, develop and support talents in traditional artistic crafts?
- Professional education in traditional artistic crafts: what is the optimal balance between artistic traditions and pedagogical innovations?

Section 3. «Traditional artistic crafts as creative industry»

- Forms of interaction between traditional artistic crafts and business: what problems arise, are there solutions, prospects for partnership?
- What goals and strategic objectives are set by creative projects in traditional artistic crafts?
- Artists of traditional crafts and representatives of other creative industries: how to build a trusting relationships?

Exhibitions and master classes on types of traditional artistic crafts, book presentations are planned during the Forum.

The working languages of the Forum are Russian, English, German.

The materials sent to the Forum, after a double-blind review procedure, consideration and approval by the Editorial and publishing council of the Higher school of folk arts (academy) will be published in the issues of the online scientific publication «Traditional applied art and education» during 2023 (www.dpio.ru) with indexing of articles in the RSCI, Informregister, Cyberleninka, EBSCO. Since 2019, the publication has been included in the List of peer-reviewed scientific publications in which the main scientific results of dissertations for the degree of candidate of sciences, for the degree of doctor of sciences (formed by groups of scientific specialties) should be published.

Each Forum participant will receive a personalized certificate. The results of the Forum are covered in periodicals of Russia.

Forum's information letter posted on the official website of the Higher school of folk arts (academy): <http://www.vshni.ru/doc/nauka/mf1516122022.pdf>.

Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов

История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства

Тихомиров С.А., кандидат культурологии, доцент, директор научного центра, доцент кафедры истории искусств ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 2А, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

Tikhomirov S.A., PhD in Culturology, docent, director of the Scientific center, associate professor of the department of art history of of the Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

Профессиональное образование в традиционных художественных промыслах: от разрозненных экспериментов – к созданию системы (1917 – конец 1950-х гг.)

Professional education in traditional artistic crafts: from scattered experiments to the creation of a system (1917 – late 1950s)

Аннотация. В статье фиксируются и осмысляются процессы развития традиционных художественных промыслов в советский период, связанные с институционализацией артелей, созданием системы промкооперации, активной выставочной деятельностью, поддержкой этого вида искусства государством. Отмечается «двойственность» статуса традиционных художественных промыслов, рассматривавшегося в советский период с одной стороны, как экономический, а с другой – как художественный феномен.

Дан анализ институциональной структуры профессионального образования в исследуемой области, представленной в 1920-е гг. учебно-показательными мастерскими, инструкторскими школами, техникумами, а в 1930-1940-е – профтехшколами.

В статье анализируется изменение целей и содержания профессионального образования в традиционных художественных промыслах, связанного с поиском баланса между производственным обучением и общехудожественной подготовкой мастеров в новых социокультурных условиях.

Отдельное внимание уделено процессу институционализации науки в традиционных художественных промыслах, связанному изначально с деятельностью кустарных музеев, а позднее – Научно-исследовательского института художественной промышленности.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, профессиональное образование, артель, Кустарный музей, учебно-показательные мастерские, инструкторская школа; техникум, Научно-

исследовательский институт художественной промышленности, производственное обучение, художник-мастер.

Abstract. The article records and interprets the processes of development of traditional artistic crafts in the Soviet period associated with the institutionalization of artels, the creation of a system of industrial cooperation, active exhibition activities, support of this type of art by the state. The «duality» of the status of traditional artistic crafts is noted, which was considered in the Soviet period on the one hand as an economic, and on the other as an artistic phenomenon.

The analysis of the institutional structure of vocational education in the studied area represented in the 1920s by educational and demonstration workshops, instructor schools, technical schools, and in the 1930s and 1940s – vocational schools, is given.

The article analyzes the change in the goals and content of vocational education in traditional artistic crafts associated with the search for a balance between industrial training and general artistic training of masters in new socio-cultural conditions.

Special attention is paid to the process of institutionalization of science in traditional artistic crafts initially associated with the activities of artisanal museums, and later – the Research institute of the art industry.

Keywords: traditional artistic crafts, vocational education, artel, handicraft museum, educational and demonstration workshops, instructor school, technical school, Research institute of art industry, industrial training, artist-master.

Советский период развития отечественной культуры характеризуется форсированной *индустриализацией* страны и «подгонкой» всех сфер жизни к логике *промышленного производства*, в т.ч. создания произведений искусства. Яркий пример – живопись соцреализма, авангардная не в отношении создаваемого художниками визуального ряда, но в организации художественного процесса. Никогда ранее живописцы не отчитывались перед новым и единственным заказчиком – государством – о выполнении требуемого количества произведений согласно плану. В процесс форсированной индустриализации неизбежно оказались вовлечены и традиционные художественные промыслы: на правительственном уровне обсуждались проекты синтеза крестьянского искусства с художественной промышленностью.

В первой половине XX века экономическое значение как художественных, так и нехудожественных промыслов было исключительно велико. *Во-первых*, в 1920-1930 гг. сохраняется устойчивый спрос на предметы первой необходимости, которые создавались кустарным способом [42, с. 49] (ткацкое, плотницкое, гончарное кустарное производство) в силу незавершенности индустриализации страны. *Во-вторых*, государство «благоклонно относилось к самостоятельному изготовлению нужных в хозяйстве и идеологически адекватных предметов» [9]. Такая культурная политика объяснялась следующим: декларировалось, что советская

промышленность может создать все необходимые в быту вещи, но на практике предметов, произведенных промышленным способом, порой не хватало или же их качество заставляло потребителей «приспосабливать и ремонтировать» [9] эти вещи. *В-третьих*, советская власть особое значение придавала традиционным художественным промыслам, считая их «единственным сектором, ...способным выдержать капиталистическую конкуренцию» [4] при поставке советских товаров на международный рынок. А.В. Луначарский предсказывал трансформацию значительного сегмента кустарной промышленности в художественную, отмечая ее мощный экономический потенциал [4].

Поддержка развития традиционных художественных промыслов советской властью связана с *институционализацией артелей*, значительная часть которых создается под патронажем искусствоведов (А.В. Бакушинского и др.), ориентацией создаваемых произведений на продажу за рубеж. Например, в 1918 году создан Всероссийский союз по производству и сбыту кустарных и артельных товаров (Кустарьсбыт); с конца 1920-х гг. начинается активный экспорт ремесленных товаров.

Артели традиционных художественных промыслов рассматривались государством, в первую очередь, как субъекты экономической деятельности. Как следствие, «различные по специфике и масштабу производства» артели «были объединены системой промкооперации, в которой создавалась основная масса потребительских товаров» [4]. В некоторых областях общий объем валовой продукции кустарной промышленности был практически идентичен крупной промышленности [14]. Если ранее источником контроля всех производственных процессов в артели, а также торговых операций был купец, промышленник-предприниматель, крестьянин-кулак [22, с. 12], то теперь таким организационным центром становится государство в лице различных социально-экономических институтов.

Тем не менее, художественная составляющая народного искусства в целом не остается вне поля зрения советской власти. Уже «после Февральской революции стало ясно, что академические течения искусства никак не подходят на роль искусства новой страны, так как они отсылают к неким, как тогда говорили, буржуазным традициям, а в новом государстве должно было процветать какое-то небывалое пролетарское искусство. Вопрос был только в том, кто и когда его создаст» [36]. Происходит переоткрытие народного искусства как значимого инструмента формирования советского быта и советского человека. Традиционным художественным промыслам отводится важная роль в создании новой предметно-пространственной среды.

Советский авангард 1920-х гг. провозглашает *преобразование мира и социума через искусство и вещи*: традиционные художественные промыслы становятся элементом жизнестроения, а кустарная промышленность в целом – действенным способом пополнения крестьянского бюджета [42, с. 10].

Первое десятилетие советской власти отмечено разрушением границ видов искусства и изменением статуса художника в целом. Художники

перестали обладать монополией на эстетическое, искусство сомкнулось с бытом и производством [42, с. 44].

Художник понимается, во-первых, как *универсал*, который постиг законы формообразования, цветоведения, композиции и может успешно применять их при создании вещей из разных материалов (фарфора, текстиля, дерева и т.д.), соединяет в своей деятельности практику и теорию (данный подход – основа обучения во ВХУТЕМАСе) [18, с. 221].

Во-вторых, *художник становится организатором-проектировщиком* (и производства, и художественной идеи, зафиксированной в конструкции предмета), создающим вещь, функционирующую не в качестве товара, но товарища [11] для советского человека. Повышенный интерес к проектированию вещей обусловлен тем, что художник должен стать «изобретателем стиля, а не приспособителем чужих и старых рисунков» [Цит. по: 5, с. 254]. Например, В.Ф. Степанова в авторских учебных программах разработала формально-композиционные (пропедевтические) задания: освоение способов «сцепления отдельных форм (комбинирование однотипных геометрических фигур на плоскости); усвоение основных типов композиционных схем (комбинирование разнотипных геометрических фигур, вписывание композиции в форму или подчинение ее вертикали, диагонали, горизонтали, зигзаго-образной линии, кресту и т.д.); поиск взаимоотношений композиций с расцветкой; нахождение основной пропорции форм для данной композиции» [5, с. 254].

В-третьих, *художник – это одновременно инженер-технолог*, обосновывающий рациональность формообразования и соподчиненность деталей, обеспечивающий соподчиненность формообразования предмета с используемыми техниками и материалами их создания.

Искусство становится «способом изобретения новых форм» [27, с. 137], в котором объединяется художественное и техническое творчество. В 1920-е гг. *все сферы жизни обретают наукообразие*: искусство развивается подобно науке и технике. «Если художник-дикарь изображал дерево и старался подойти к его совершенной копии, то техник срубал его и творил из него стул, лавку, строил дом. В искусстве изобразительном нужно было следовать подобно технике, тогда мы избегли бы подражания и не было бы искусства подражания, а было бы искусство творчества», – декларирует К.С. Малевич [1].

Несмотря на то, что 1920-е гг. проходят под знаком явного интереса к промышленному производству, появляется дизайн как создание промышленных эталонов вместо ремесленных шедевров, научно-промышленный импульс форсированной индустриализации страны не только не уничтожает традиционные художественные промыслы, но обеспечивает новый виток их развития. Дореволюционный опыт не забыт: в 1920-е гг. проводятся масштабные статистические обследования кустарных промыслов с целью упорядочивания художественной и экономической деятельности кустарей.

Наукообразная трактовка всех сфер человеческой деятельности приводит к тому, что наука в традиционных художественных промыслах также институционализируется. Первоначально ключевую роль здесь сыграл Кустарный музей в Москве, который, с одной стороны, координировал деятельность кустарных музеев в регионах (регистрация, методическая помощь в работе, сбор отчетов). С другой стороны, Кустарный музей инструктировал кустарей по вопросам создания предметов быта, в т.ч. выдавая образцы, которые они могли использовать в качестве эталонов и в собственном творческом поиске. Помимо этого, музей формировал коллекции произведений исчезающих промыслов с целью их возможного повторения кустарями и, соответственно, сохранения, а также предметов, отправляемых на экспорт. Музейное собрание было систематизировано по материалам и художественно-технологическим особенностям произведений, путеводитель разработал В.С. Воронов [20, с. 75].

Для решения возложенных на него задач, музей активно сотрудничал с артелями, а также Московским кустарным техникумом, в том числе и в вопросах совместного использования мастерских.

При музее постоянно действовала выставка, фиксирующая достижения кустарной промышленности и промысловой кооперации, которую демонстрировали иностранным делегациям. Патронаж традиционных художественных промыслов, появившийся во второй половине XIX века, становится не частным, а государственным делом.

В 1927 г. появляется Центральная научная опытно-показательная станция ВСНХ РСФСР по кустарно-ремесленной промышленности, в 1931 году создан Научно-исследовательский институт художественной промышленности. В 1932 году открыт Всесоюзный научно-экспериментальный институт игрушки, «целью которого являлась разработка и внедрение в производство новых образцов игрушек для решения стратегической задачи воспитания подрастающего поколения» [32, с. 34]. Государство как единственный заказчик посредством деятельности Научно-исследовательских институтов непосредственно влияло на характеристики создаваемых произведений. Так, Всесоюзный научно-экспериментальный институт игрушки курировал разработку педагогического содержания, тематики, внешнего вида игрушек, контролировал учет возрастных психолого-педагогических особенностей целевой аудитории при их проектировании, тестировал выпускаемые образцы [32, с. 34].

Посредством деятельности научно-исследовательских институтов государство определяло векторы развития конкретных видов традиционных художественных промыслов, синтезировав два подхода к пониманию их роли в советской культуре, которые Е.С. Березина условно обозначает как «художественный» и «коммерческий» [4]. Согласно первому, традиционные художественные промыслы осмыслились как новый вид искусства, в то время как второй предполагал фокусировку на экономическом потенциале артелей кустарей-художников. Научно-исследовательский институт художественной

промышленности, организованный первоначально в качестве отдела в составе Научно-экспериментального института промысловой кооперации и приобретший к 1935 году статус самостоятельной организации, патронировал «работу промыслов как с художественной, так и с торгово-производственной точки зрения» [4]. При этом фонды упраздненного Московского кустарного музея были переданы НИИ Художественной промышленности, а коллекции ликвидированных региональных кустарных музеев направлялись в местные краеведческие и художественные музейные учреждения, где, как правило, рассредоточивались по уже имеющимся фондам, утрачивая первоначальную целостность [37, с. 276].

Происходит *концептуализация понятия «народное искусство»* посредством разграничения его смыслов с содержанием смежных понятий («крестьянское искусство»), определения таких феноменологических характеристик, как «коллективность, вариативность, целесообразность, декоративность, орнаментальность» [23, с. 540].

В советский период происходило *структурирование традиционных художественных промыслов* во всех его видах по «материалам, техникам обработки и художественным особенностям» [23, с. 540]. В процессе институционализации артелей учитывалась «специфика их деятельности на основе преемственной связи с предыдущим опытом работы с народными мастерами и с учетом складывавшихся принципов функционирования современной кустарной отрасли» [29, с. 34].

Артели нередко осуществляли *экспериментальные художественные поиски*, успешность которых зависела от наличия профессионального образования у художников, и, одновременно, требовала закрепления благодаря системе профессионального образования [6, с. 20-21]. Появление в Холуе художественной артели обусловило создание школы бригадного ученичества, готовящей кадры для нее [6, с. 22]. Открытая в 1923 г. Гжельская керамическая школа (профшкола) и вовсе начала наращивать собственное производство, создав производственное бюро и привлекая к созданию продукции не только учеников, но и наемных рабочих из числа местного населения [30].

Интерес к профессиональному обучению в традиционных художественных промыслах усиливается после успехов показа произведений этого искусства на кустарных выставках 1920-х гг. (например, Всесоюзная выставка сельскохозяйственной и культурно-промышленной продукции в Москве, 1923; Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств 1925 г. в Париже, где было представлено в т.ч. и художественное кружево Кадомской и Рязанской школ [10]). Широко обсуждается необходимость восстановления инструкторских школ для крестьянок, владеющих технологией конкретных видов художественного кружевоплетения, «но нуждающихся в художественном образовании» [26, с. 47], которое подразумевает знакомство с «узорами и техникой кружевоплетения различных центров России» [26, с. 47].

По состоянию на 1923 г. в кустарной промышленности значились: 172 учебно-показательные мастерские; 18 инструкторских школ; 2 техникума и 2 музея, расположенных в Петрограде и Москве [20, с. 75]. Профильные дореволюционные учебные заведения были реорганизованы: Мариинская практическая школа кружевниц – в Инструкторскую школу вышивки и кружева (г. Рязань), Школа народного искусства императрицы Александры Федоровны – в Кустарный техникум.

Учебно-показательные мастерские располагались непосредственно в центрах промыслов – как художественных (кружевоплетения, вышивки, игрушки и папье-маше и др.), так и нехудожественных (сапожный, деревоотделочный и др.) и позволяли освоить конкретную технологию создания и декорирования вещей.

В инструкторских школах готовили «инструкторов-техников, знакомых с социально-бытовой стороной своего промысла, с основами кооперативного движения, экономикой кустарной промышленности» [20, с. 75]. Для поступления в них существовал образовательный ценз – в школы брали лучших учеников учебно-показательных мастерских. По сути, такие школы готовили руководителей, способных организовать кустарное производство на местах с учетом специфики промысла, современных экономических и идеологических реалий.

Техникумы готовили кустарей, которые были способны адаптировать темы и мотивы народного искусства к реалиям советского времени – по сути, художников, которые могли проектировать и создавать новые вещи для нового советского быта. Например, в Московском кустарном техникуме обучение велось на отделениях: художественно-декоративном, художественной вышивки, резьбы по дереву, женских рукоделий, художественной игрушки (по состоянию на 1922 г.) [20, с. 76]. В техникуме могли обучаться выпускники инструкторских школ или лица, командированные артелями, в совершенстве владеющие художественно-технологическими особенностями контурного промысла.

Таким образом, «действующими лицами» традиционных художественных промыслов одновременно оказались и выпускники техникумов, и инструктора, и кустари, обученные «из-под руки», «чье образование ограничивалось несколькими классами церковно-приходской школы» [4]. Значительное количество неграмотных учащихся значительно увеличивало сроки обучения и «задерживало вступление молодых специалистов в непосредственное производство» [20, с. 76].

Период 1920-х гг. отмечен *изменением целей и содержания* дореволюционного *образования* в традиционных художественных промыслах, экспериментальными поисками оптимальных путей развития. Советская эпоха провозгласила невозможность образования ради образования (например, существовавшего в XIX веке классового, «джентельменского», предполагающего изучение мертвых языков и другие «ненужные» предметы):

образование необходимо для подготовки специалистов конкретных отраслей промышленности, в том числе традиционных художественных промыслов.

Так, в период институционализации артелей и формирования собственного художественного языка в традиционных художественных промыслах общехудожественная подготовка мастеров периодически оказывалась в приоритете, что обусловлено низким стартовым уровнем подготовки обучающихся. В учебных планах появляются такие дисциплины, как «Живопись», «Рисунок», «Лепка», «Материаловедение», «Черчение» [с. 38], «Композиция» и в целом в содержании обучения наблюдается пестрота. К примеру, в Холуйской школе бригадного ученичества изучали рисунок, живопись, технологию выполнения работ масляными красками, копировали произведения станковой живописи, в то время как темперная миниатюрная живопись преподавалась «на правах» дополнительной учебной дисциплины [6, с. 22]. Помощь в ликвидации неграмотности членов артелей активно оказывали отделы народного образования (примером может служить соглашение «О ликвидации неграмотности кустарок-кружевниц» между Союзом елецких кружевниц и Елецким отделом народного образования [19, с. 61]).

Тенденцию, которую стремились преодолеть за счет включения в учебные планы общехудожественных дисциплин, фиксирует В.М. Василенко, который применительно к обучению федоскинской лаковой миниатюре, отмечал: «Вся дальнейшая работа по поднятию качества должна происходить в направлении повышения творческой инициативы у мастеров, в особенности у молодых мастеров и учеников, федоскинская школа обязана дать промыслу не копиистов, а художников, могущих исполнить самостоятельные композиции» [Цит. по: 25]. Вместе с тем, как отмечает, Л.М. Кокина, обучение иногда реально велось только по производственным дисциплинам, обеспечивающим учебному заведению выпуск продукции и средства к существованию [20, с. 77].

Одновременно с этой тенденцией в учебных планах подготовки специалистов конкретных видов традиционных художественных промыслов в 1920-е гг. наблюдается *уклон в сторону производственного обучения* [13], процентное соотношение доли которого, в сравнении с теоретическим обучением, варьируется [30]. Появляются учебные программы по специальным дисциплинам [13].

С одной стороны, сама специфика традиционных художественных промыслов определяет высокий удельный вес производственного обучения в содержании профессионального образования. Уникальная технология, которая осваивается обучающимися, позволяет создавать не имеющие аналогов произведения – важный производственный ресурс, обеспечивающий благосостояние местного сообщества [22, с. 12] – населения исторического центра традиционных художественных промыслов. Естественной становится задача профессионального образования – сохранять и развивать

художественно-технологические традиции художественного промысла в новых социально-экономических условиях.

С другой стороны, система обучения в традиционных художественных промыслах переживала материальный кризис. Например, в техникумах не существовало государственных стипендий, таковые могли выплачивать командировавшие обучающихся артели, хотя чаще всего выплаты вообще не осуществлялись. Низкая стипендия или отсутствие таковой, плохая оснащенность учебных помещений привели к сокращению числа слушателей в Московском техникуме кустарной промышленности с 359 человек (1922) до 229 (1924) [20, с. 76]. Инструкторские школы и учебно-показательные мастерские существовали на доходы от собственной производственной деятельности, поскольку минимальное количество учреждений получало государственное финансирование. Это приводило к сильной ориентации учебных заведений на производственную составляющую (например, существовали нормы выработки изделий для учеников) в ущерб решению педагогических задач.

С третьей стороны, приоритет производственного обучения обусловлен общим курсом советского государства на индустриализацию. Форсированная индустриализация предполагала формирование нового визуального языка, понятного всем; активное внедрение новых «промышленных» материалов: алюминия, железа, стекла, неона и т.п. вместо мрамора, хрусталя, бронзы, шелка [2]. Крайней позицией, отражающей этот процесс, становится полное исчезновение в содержании профессионального образования художественной составляющей, которое произошло, например, в Гжельском керамическом техникуме к 1930-м гг. [30], сведенного к логике индустриальной полезности.

Вместе с тем, в художественно-промышленном образовании в 1920-е гг., центром которого становится ВХУТЕМАС, оформились важные наработки, а именно – двухуровневая система подготовки обучающихся. Первый уровень – пропедевтические курсы, связанные с освоением общепрофессиональных дисциплин: «Объем», «Пространство», «Цвет», «Графика» [18]. Второй – обучение конкретным профилям подготовки: древообделочному, полиграфическому (графическому), металлообрабатывающему, текстильному, керамическому, живописному, скульптурному и архитектурному. Во ВХУТЕМАСе студенты, разумеется, не осваивали традиционные художественные промыслы, но сама логика обучения, привнесенная художниками-авангардистами [16], связанная с необходимостью освоения студентами общих закономерностей проектирования изделий, которая дополнялась знаниями по конкретным профилям подготовки на последующих курсах, оказалась перспективной.

Во ВХУТЕМАСе сформировался самостоятельный феномен – обучение художественно-проектной деятельности. Пропедевтические учебные дисциплины дополнялись курсами, «работающими» на дальнейшую профессионализацию студентов. Этот опыт впоследствии оказался применим и в современной системе подготовки будущих художников традиционных

художественных промыслов, в рамках которой студенты обучаются не только исполнительскому мастерству, но и проектной деятельности.

В 1930-е гг. происходит *централизация культурного строительства*, которая позволяла форсировано совершить рывок от аграрного общества – к индустриальному, от массовой неграмотности – к всеобщему образованию. Постепенно разнообразные «училища, школы и курсы, которые отличались друг от друга не только принадлежностью к различным ведомствам, но и по типу, срокам обучения, теперь преобразовывалась в городские и сельские профессионально-технические училища» [3], которые были призваны обеспечить подготовку рабочих для всех производственных отраслей.

В советский период *формируются системы: промышленная, художественная, образовательная, музейная* и т.д. Если в 1920-е – начале 1930-х гг. крайне важную роль в инициировании культурного процесса играла роль инициативы на местах, то со второй половины 1930-х гг. организующая роль в культурном строительстве принадлежала государству. Так, например, новые учебные заведения в сфере традиционных художественных промыслов открываются только по решению Правительства (например, холуйская художественная профтехшкола на базе уже упомянутой школы бригадного ученичества [6, с. 23]).

Период 1930-1950-х гг. отмечен формированием «большого» («имперского») стиля – сталинского ампира, воплощающего идеалы и ценности общества, мобилизованного для модернизации абсолютно всех сфер культуры. Формируется специфический советский культурный код, суть которого образно отражена в поэтических строках Ю.И. Визбора:

Зато ... мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета,
Мы впереди ... планеты всей [7].

Требование мобилизации масс для масштабного модернизационного рывка приводит к широкому внедрению популистских идей («каждому рабочему – дворец») в массовое сознание. Многоканальная система художественных направлений, социальных институтов (школа, вуз, музей, библиотека, театр и т.д.) из равновесной и равноправной (как архитекторы К.С. Малевича) переходит к моноканальной и соподчиненной (как Дворец Советов). Искусство трактуется как понятное по смыслам для масс, отражающее идеологию советского государства, имеющее совершенную художественную форму. Одновременно «сталинский ампир», как «большой стиль», отвечал задачам идеологической репрезентации страны [24, с. 92] в мировом культурном пространстве. Советский код культуры формируется как для внутреннего потребления, так и на экспорт.

Произведения традиционных художественных промыслов постоянно экспонируются на отечественных и международных выставках, имеют значительный успех. Как отмечает И.Ю. Перфильева, *выставочность произведений традиционных художественных промыслов* «основывалась на

сочетании идейности и декоративного богатства», причем на «фоне передового западноевропейского промышленного дизайна» выполненные вручную при минимальной механизации, пронизанные пафосом созидания» [35] подобные экспонаты выглядели выигрышно и одухотворенно.

В отличие от 1920-х гг. создание произведений традиционных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «подтягивается» к монументальным формам (*вещь-шедевр* как презентация достижений советского государства на выставках или как подарок вождю, над которым работала вся артель) и станковости. Станковизм наблюдается в лаковой миниатюрной живописи, художник П.П. Кончаловский создает проекты росписей подносов для жостовских художников [41].

Ориентация художественных промыслов на станковые формы отражается в содержании обучения, которое в Федоскино, например, в 1940-е гг. приближено к академической школе. В Якутском художественном училище даже в 1960-е гг. функционировало скульптурное отделение, где студенты выполняли косторезные работы, ориентированные на принципы академической скульптуры без учета декоративных качеств материала [15].

Постоянное совершенствование художественных качеств произведений традиционных художественных промыслов, равно как и намеренное усложнение их технико-технологических характеристик, явились социокультурной предпосылкой дальнейшего совершенствования содержания профессионального образования. К 1940-м гг. на предприятиях художественной промышленности вводят должность главного художника [40], которая требовала профильных специалистов высокого класса, способных «направить» развитие этих видов искусства.

Импульсом для формирования системы профессионального образования в традиционных художественных промыслах становятся и такие внешние вызовы среды, как расширение системы промкооперации, в которую вовлекались кустари-одиночки, а также общая задача, поставленная перед артелями – создание широкого ассортимента товаров массового потребления надлежащего качества на основе местных сырьевых ресурсов [14]. Для обеспечения населения недорогими товарами высокого качества уже было недостаточно обучения художников мастерству по принципу «из рук – в руки». Подсадничество не было регламентировано во времени и могло длиться годами, не являлось системным обучением и не могло обеспечить массовую подготовку специалистов.

Требовалась подготовка специалистов среднего звена – *художников-мастеров*, владеющих технологией традиционного художественного промысла [33, с. 155], которая осуществлялась при предприятиях и в профтехшколах.

В 1930-1940-е гг. происходит расширение сети профессионально-технических учебных заведений. В 1930 г. в Холмогорах появляется профессионально-техническая школа художественной резьбы по кости им. М.В. Ломоносова, выпускники которой, освоившие косторезное искусство на

уровне начального профессионального образования, трудоустроивались в холмогорскую косторезную артель (1933 г.), обеспечивавшую их не только работой, но также инструментами и материалами [21]. В 1931 г. создана Федоскинская профтехшкола, в 1934 г. – Красносельская, в 1938 г. открывается Московская школа художественных ремесел (возобновляет деятельность в 1943 г. после приостановки в связи с началом Великой Отечественной войны), в 1945 – Свердловское художественное профессионально-техническое училище № 42 и Нижнетегильское художественно-промышленное училище. В конце 1940-х гг. в Симферополе и в Кировске (Мурманская область) были открыты ювелирные фабрики, при которых созданы профтехшколы [12, с. 64].

Профессиональное образование по некоторым направлениям традиционных художественных промыслов институционально было представлено только низшим типом профессионально-технической школы – школой фабрично-заводского обучения. Такая школа, например, в годы Великой Отечественной войны появляется при Кубачинской артели, где обучали рисованию орнаментальных композиций и технологии ювелирного искусства [28, с. 71-72]. Схожим образом чукотские школьники, проявившие способности к косторезному искусству, с начала 1930-х гг. занимались в группах при Уэленской косторезной мастерской [8, с. 140].

Закрытие учебных заведений по причине военных действий, по сути, привело не к исчезновению отдельных сегментов профессионального образования в традиционных художественных промыслах, но к их территориально-институциональному перераспределению. Например, Школа финифтяного мастерства просуществовала с 1918 по 1941 гг., заново открыта не была, но мастеров ростовской финифти стали готовить в Федоскинской профтехшколе живописцев [13], а ювелиров, создававших сканое обрамление, – в училище, расположенном в с. Красное-на-Волге [33, с. 156].

Преподававшие в училищах художники, как правило, работали в артелях, благодаря чему обеспечивалось постоянное совершенствование их художественной квалификации. Художник-педагог – «играющий тренер», который и обучал студентов, и выполнял произведения для формирующейся советской художественной промышленности. Творческие поиски и художественные эксперименты стимулировала задача не повторять стилистически дореволюционные образцы (что, например, было распространено в 1930-е гг. в ювелирном искусстве [33, с. 155], в художественном стекле), а формировать новый художественный язык, адекватный эпохе, идеологическим задачам, но сохранявший имеющиеся традиции.

Иногда создаваемые образцовые произведения оказывались чрезмерно сложными для запуска в производство: имеющиеся ресурсы артелей не позволяли его воспроизвести. Ярким примером является туалетный прибор художника-ювелира П.И. Уткина, созданный с применением перегородчатых эмалей, который в артели с. Красное-на-Волге, традиционно

специализировавшейся на скани, не удалось запустить для производства [33, с. 167].

В 1945 году в статусе средних специальных многопрофильных учебных заведений восстанавливают деятельность Московское центральное художественно-промышленное училище и Ленинградское художественно-промышленное училище, где осуществлялась «подготовка художников монументального, декоративно-прикладного, промышленного и реставрационного искусства» [33, с. 160]. В 1948 г. оба учебных заведения преобразуют в вузы. Помимо этого, статус вуза имеет Московский институт прикладного и декоративного искусства (1939-1952 гг.), а также в порядке эксперимента – Московское художественно-промышленное училище им. М.И. Калинина, где было открыто педагогическое отделение (однако, эксперимент оказался неудачным, вскоре отделение было закрыто). В упомянутых вузах подготовка художников для традиционных художественных промыслов не осуществляется.

Таким образом, в 1940-е происходит дальнейшее размежевание профессионального образования в традиционных художественных промыслах и профессионального образования в области декоративно-прикладного искусства. Первое представлено только уровнем среднего профессионального образования, второе – уровнем высшего образования, что опять же объясняется курсом страны на индустриализацию.

Традиционные художественные промыслы остаются в фокусе внимания государства, поскольку *Научно-исследовательский институт художественной промышленности осуществляет их планомерное научно-художественное сопровождение*. Примечательно, что НИИ получает такое название в 1939 году, ранее именуясь Институтом художественной кустарной промышленности, что также отражает курс государства на переход к фабрично-заводским формам и в этом сегменте экономической деятельности.

В 1947 году этот профильный НИИ был сложной организационной структурой, включавшей Научно-исследовательский сектор, 8 экспериментальных лабораторий, экспериментально-производственную мастерскую, музей народного искусства, проводивший выставки и публично представлявший собранные экспедиционные материалы, научно-художественную библиотеку, магазин-выставку «Художественные промыслы» [43, с. 124]. Музей народного искусства включал коллекции дореволюционного кустарного музея, поэтому НИИ ХП мог представлять на выставках как исторические произведения традиционных художественных промыслов XVIII – XIX веков, так и современные.

Разветвленная организационно-управленческая структура научно-исследовательского института свидетельствовала о разнообразии форм деятельности, направленной на научное сопровождение традиционных художественных промыслов.

НИИ реализует многочисленные экспедиции в центры традиционных художественных промыслов, в ходе которых собирался значительный массив

визуальных данных (как фотографических, так и художественно-графических в виде зарисовок орнаментов, произведений и т.д.), дополнявшийся подробными сведениями о параметрах вещей, техниках изготовления, времени создания, мастерах и т.д. Собранные эмпирические данные получили теоретико-искусствоведческое осмысление в последующие годы [39].

Одновременно с этим Научно-исследовательский институт художественной промышленности в ходе экспедиций фиксировал виды традиционных художественных промыслов, существовавшие в регионах, изучал деятельность артелей, проводя, по сути, постоянную диагностику состояния этого вида искусства, выявлял мастеров, владеющих традиционными технологиями [43, с. 124], что впоследствии позволяло поддерживать и восстанавливать угасающие виды этого искусства.

На основе полученных данных сотрудники Научно-исследовательского института художественной промышленности оказывали методическую помощь артелям: разрабатывали рекомендации по совершенствованию их деятельности, технико-технологических процессов и художественного оформления изделий, консультировали мастеров, обеспечивая помощь в подготовке экспонатов для международных выставок [28], а также качественных вещей утилитарного назначения, выполненных с учетом выявленных региональных художественных и технологических традиций [38].

Любопытно, что НИИ фактически занимался проектированием развития традиционных художественных промыслов. Речь идет не только о том, что художники НИИ могли предлагать артелям художественные решения для произведений. Расширение кругозора мастеров и знакомство их в ходе семинаров с иными видами традиционного прикладного искусства приводило к любопытным кросс-художественным взаимодействиям. Так, в 1930-е гг. кубачинские ювелиры перенимают холмогорскую художественную резьбу по кости для изготовления рукоятей кинжалов, гребней, накладок поясов; экспериментируют с насечкой золотом по слоновой кости. Однако, из-за сложностей финансового планирования выполнения работ в данных техниках художественные поиски в этом направлении были прекращены [28, с. 72].

Деятельность Научно-исследовательского института художественной промышленности в целом способствовала развитию профессионального самосознания мастеров, «подтягивая» их к нормам, принятым в изящных искусствах. Так, в артелях лаковых промыслов, в кубачинской артели авторы стали подписывать и датировать свои работы [28, с. 73], что явно свидетельствует об их самоидентификации не с мастерами-ремесленниками, но художниками. Сотрудники НИИ привносят в артели метод работы творческими бригадами, который в 1930-1950-е гг. был распространен при создании живописных полотен. Впрочем, такой метод не противоречил специфике художественных промыслов, органично связывающих индивидуальную творческую деятельность с коллективным художественным процессом.

В целом, научно-исследовательская работа в области традиционных художественных промыслов сфокусирована на их выявлении, фиксации современного состояния и описания истории. Отдельным направлением становится научно-методическая деятельность – курирование и сопровождение (а по сути – разработка векторов развития промыслов).

Можно сделать вывод, что за период с 1917 до конца 1950-х гг. профессиональное образование в традиционных художественных промыслах формируется именно как система. Дореволюционная «пестрота» образовательных институтов, содержания обучения и проч. через проекты и декларации 1920-х гг., какой вид должно получить советское образование, сменяется упорядоченностью и реальными действиями. Для ключевых видов традиционных художественных осуществляется подготовка кадров на уровне среднего профессионального образования, однако высшего, и тем более непрерывного образования на этом этапе не существует.

Одной из точек роста для модернизации системы профессионального образования в традиционных художественных промыслах стало появление должности главного художника на профильных предприятиях. В силу того, что профильных специалистов с высшим образованием в этой области не существовало, эту должность занимали живописцы, скульпторы и т.д. [34], направлявшие процесс развития традиционного прикладного искусства. Аналогично и в Научно-исследовательском институте художественной промышленности вопросы научного сопровождения традиционных художественных промыслов курировали сотрудники, получившие художественное, но не строго профильное образование. На данный момент это не являлось проблемой, поскольку традиционные художественные промыслы как отдельная система, существующая внутри отечественной художественной культуры, подходила к пиковым показателям развития. Традиционные художественные промыслы находились под патронажем государства, происходил качественный скачок в развитии этой системы, выразившийся в переходе от артели как формы организации промысла к предприятиям. Был найден покупатель произведений традиционных художественных промыслов в лице советского гражданина, которому товары доставлялись сообразно системе государственного планирования, учета и распределения.

Важное достижение системы профессионального образования в традиционных художественных промыслах – появление профильных учреждений среднего профессионального образования, позволяющих готовить художников-мастеров, было необходимым и достаточным для данного периода исторического развития.

Литература

1. 9 шагов постижения современного искусства. Педагогические принципы Казимира Малевича, которые помогут понять и простить современное искусство // Arzamas academy. – URL: <https://arzamas.academy/materials/551> (дата обращения: 03.08.2022).

2. 10 утопических проектов советских авангардистов // Arzamas academy. – URL: <https://arzamas.academy/mag/611-utopist> (дата обращения: 01.08.2022).
3. Балдин С.С. Политика СССР в области профессионально-технического образования в годы позднеиндустриальной модернизации на дальнем востоке (конец 50-х – 80-е гг. XX в.) // Россия и АТР. – 2008. – № 4(62). – С. 39-48.
4. Березина Е.С. «Кто мы, кустари или художники?»: дискуссии о художественных промыслах 1920-1930-х годов // Вестник Пермского университета. Серия: История. – 2017. – № 2(37). – С. 63-74. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kto-my-kustari-ili-hudozhniki-diskussii-o-hudozhestvennyh-promyslah-1920-1930-h-godov> (дата обращения: 12.08.2022).
5. Бесчастнов Н.П. Московская школа текстильного авангарда // Революция в искусстве и новации в художественном образовании. Материалы Международной научной конференции. – Москва: Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова, 2017. – С. 252-261.
6. Бешапошникова Ю.А. Художественно-технологическое содержание высшего образования в холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Бешапошникова Юлия Авенгеровна; [Место защиты: Вышш. шк. нар. искусств (ин-т)]. – Санкт-Петербург, 2015. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/disbesshaposhnikova.pdf> (дата обращения: 03.08.2022).
7. Визбор Ю. Рассказ технолога Петухова. – URL: <https://www.culture.ru/poems/47691/rasskaz-tekhnologa-petukhova> (дата обращения: 01.08.2022).
8. Вуквукай Н.И. Декоративно-прикладное искусство на Чукотке: история и перспективы развития // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2012. – № 1(17). – С. 139–146.
9. Герасимова Е.Ю., Чуйкина С.А. Общество ремонта // Неприкосновенный запас. – 2004. – № 2. – URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2004/2/obshhestvo-remonta.html> (дата обращения: 01.08.2022).
10. Григорьева Е.И. Кустарные промыслы Григорьева в экономике страны 20-х – 30-х годов XX века // Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. – 2000. – № 3. – С. 44-51. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kustarnye-pomysly-v-ekonomike-strany-20-h-30-h-godov-hh-veka> (дата обращения: 06.08.2022).
11. Деготь Е. От товара – к товарищу. – URL: https://ruthenia.ru/logos/number/2000_5_6/2000_5-6_04.htm (дата обращения: 20.08.2022).
12. Дронов Д.С. Советская ювелирная промышленность. Какая она была? // Вопросы культурологии. – 2011. – № 11. – С. 62-69.

13. Ермакова М.В. Общеобразовательная подготовка в контексте истории профессионального обучения художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 2. – С. 14-23. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-02.pdf – DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00026.
14. Злобина О.В. Советская власть и промысловая кооперация в 1929 – первой половине 1941 года (по материалам Пензенского края) // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. – 2012. – № 27. – С. 653-657. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovetskaya-vlast-i-promyslovaya-kooperatsiya-v-1929-pervoy-polovine-1941-goda-po-materialam-penzenskogo-kрая> (дата обращения: 02.08.2022).
15. Иванова-Унарова З. И. Косторезное искусство Якутии тенденции развития // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. – 2019. – № 1. – С. 122-133. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kostoreznoe-iskusstvo-yakutii-tendentsii-razvitiya> (дата обращения: 17.07.2022).
16. Как русские авангардисты строили музей // Arzamas academy. – URL: <https://arzamas.academy/courses/73/2> (дата обращения: 01.08.2022).
17. Козловский В.Д. ВХУТЕМАС как социокультурный феномен советской художественной культуры первой трети XX века // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2014. – № 3(59). – С. 232-236. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vhutemas-kak-sotsiokulturnyy-fenomen-sovetskoj-hudozhestvennoy-kultury-pervoy-treti-xx-veka> (дата обращения: 07.08.2022).
18. Козловский В.Д. Историко-культурные предпосылки создания ВХУТЕМАСа и Баухауза: компаративный анализ // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2015. – № 1(63). – С. 220-224.
19. Кокина Л.М. Культурно-просветительная работа среди кустарей промысловой кооперации в 20-е годы XX века // Альманах современной науки и образования. – 2012. – № 7. – С. 60-63.
20. Кокина Л.М. Подготовка кадров для кустарных промыслов (1917-1927 гг.) // Альманах современной науки и образования. – 2012. – № 6. – С. 74-78.
21. Колобов В.Н. Развитие профессионального образования в области холмогорского косторезного искусства // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 4(31). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-professionalnogo-obrazovaniya-v-oblasti-holmogorskogo-kostoreznogo-iskusstva> (дата обращения: 17.07.2022).
22. Кордонский С.Г., Плюснин Ю.М. Архаические экономические институты: распределенные мануфактуры в малых городах России // Мир России. Социология. Этнология. – 2018. – № 4. – С. 6-30. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/arhaicheskie-ekonomicheskie-instituty->

raspredelelnnye-manufaktury-v-malyh-gorodah-rossii (дата обращения: 02.08.2022).

23. Куракина И.И. Начальные этапы и истоки становления теории народного искусства // Обсерватория культуры. – 2021. – Т. 18. – № 5. – С. 538-548.

24. Лавров Д.Е. «Град социализма» как агитационный образ в палехской миниатюре 1930–1970-х годов // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. 2. – 2014. – Вып. 3. – С. 90-101.

25. Лавров Д.Е. Федоскинская лаковая миниатюра, созданная по образцам кустарного музея (1910-1930-е гг.) // Вопросы музеологии. – 2020. – № 1. – С. 38-49. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fedoskinskaya-lakovaya-miniatiyura-sozdannaya-po-obraztsam-kustarnogo-muzeya-1910-1930-e-gg> (дата обращения: 17.08.2022).

26. Лапшина Е.А. Профессиональное образование в художественном кружевоплетении: монография. – Санкт-Петербург: Политехника Сервис, 2009. – 164 с.

27. Лугина Я.А. К вопросу истории становления и развития дизайн-образования // Омский научный вестник. – 2012. – № 3(109). – С. 136-139.

28. Магомедов А.Д. Традиционные промыслы Дагестана и НИИ художественной промышленности // Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы. – 2021. – № 26. – С. 68-76.

29. Мусина Р.Р. Сложение организационных особенностей и специфики деятельности кустарной отрасли // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПУ. – 2009. – № 2. – С. 30-37.

30. Никонов В.В. Генезис художественно-промышленного образования в регионах бытования народных промыслов (гжельский народный художественный промысел в первой трети XX века). Автореферат дис. ... кандидата педагогических наук / Моск. пед. гос. ун-т. – Москва, 2015. – URL: <http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-genezis-hudozhestvenno-promyshlennogo-obrazovaniya-v-regionah-bytovaniya-narodnyh-promyslov> (дата обращения: 01.08.2022).

31. Озерова О.В. Содержание профессионального образования в области игрушки: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Озерова Ольга Викторовна; [Место защиты: Высш. шк. нар. искусств (ин-т)]. – Санкт-Петербург, 2016. – 193 с. – URL: <https://www.vshni.ru/doc/disozerovao.pdf> (дата обращения: 01.08.2022)

32. Озерова О.В. Становление профессионального образования в области игрушки // Наука и образование сегодня. – 2016. – № 8(9). – С. 33-36. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-professionalnogo-obrazovaniya-v-oblasti-igrushki> (дата обращения: 03.08.2022).

33. Перфильева И.Ю. К проблеме особенностей подготовки профессиональных кадров для предприятий традиционных ювелирных центров и фабрик России в послевоенные годы. Вторая половина 1940-х -

середина 1950-х гг. // Дом Бурганова. Пространство культуры. – 2014. – № 4. – С. 153-170.

34. Перфильева И.Ю. Русское ювелирное искусство второй половины XX в. (основные художественные тенденции и направления). Автореферат дис. ... кандидата искусствоведения / НИИ теории и истории изобразит. искусств. – Москва, 2000. – URL: <https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01000296611?page=4&rotate=0&theme=white> (дата обращения: 10.08.2022).

35. Перфильева И.Ю. Художественные конкурсы в авторском ювелирном искусстве России 1930-2010-е // Художественная культура. – 2020. – № 4. – С. 321-361. – URL: http://artculturestudies.sias.ru/upload/iblock/0fe/hk_2020_4_320_361_perfilieva.pdf (дата обращения: 03.08.2022).

36. Пчёлкина Л. Как работал первый в мире музей русского авангарда // Курс 73. Как русские авангардисты строили музей. – URL: <https://arzamas.academy/courses/73/2> (дата обращения: 01.08.2022).

37. Рычкова Е.А. Кустарный музей как актуальная форма музейной деятельности во второй половине XIX – первой трети XX в. (на примере Московского кустарного музея) // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2020. – № 40. – С. 273-278.

38. Рычкова Е.А. Наука и традиция в дизайне костюма 1970-1980-х годов фабрики «заонежская вышивка» // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии. Материалы XXIV Международной научной конференции. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2021. – С. 351-354.

39. Сезева Н.И. Роль ковровой лаборатории НИИ ХП в развитии и популяризации тюменского коврового промысла. Мастера и художники // Вестник гуманитарного научного образования. – 2011. – № 10. – С. 43-46.

40. Старцева О.Е. Роль художника в стекольной промышленности советской России после 1917 года // Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. Международные отношения. – 2012. – № 3. – С. 144-148. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-hudozhnika-v-stekolnoy-promyshlennosti-sovetskoj-rossii-posle-1917-goda> (дата обращения: 07.08.2022).

41. Супрун Л. П.П. Кончаловский и искусство жостовских мастеров // Искусство. – 1976. – № 10. – С. 38-41.

42. Шабалина Н.М. Художественная промышленность Южного Урала в контексте индустриальной культуры XX века: монография / Н.М. Шабалина. – Челябинск: Изд-во Южно-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та, 2019. – 244 с.

43. Щеглова Т.К., Рыков А.В. Изучение тюркоязычного населения юга Западной Сибири сотрудниками Научно-исследовательского института художественной промышленности (НИИХП) в 1950-1970-е годы // Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Серия:

References

1. 9 shagov postizheniya sovremennogo iskusstva. Pedagogicheskie principy Kazimira Malevicha, kotorye pomogut ponyat' i prostit' sovremennoe iskusstvo // Arzamas academy. – URL: <https://arzamas.academy/materials/551> (data obrashcheniya: 03.08.2022).
2. 10 utopicheskikh proektov sovetskih avangardistov // Arzamas academy. – URL: <https://arzamas.academy/mag/611-utopist> (data obrashcheniya: 01.08.2022).
3. Baldin S.S. Politika SSSR v oblasti professional'no-tekhnicheskogo obrazovaniya v gody pozdneindustrial'noj modernizacii na dal'nem vostoке (konec 50-h – 80-e gg. XX v.) // Rossiya i ATR. – 2008. – № 4(62). – S. 39-48.
4. Berezina E.S. «Kto my, kustari ili hudozhniki?»: diskussii o hudozhestvennykh promyslah 1920-1930-h godov // Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Istoriya. – 2017. – № 2(37). – S. 63-74. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kto-my-kustari-ili-hudozhniki-diskussii-o-hudozhestvennykh-promyslah-1920-1930-h-godov> (data obrashcheniya: 12.08.2022).
5. Beschastnov N.P. Moskovskaya shkola tekstil'nogo avangarda // Revolyuciya v iskusstve i novacii v hudozhestvennom obrazovanii. Materialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. – Moskva: Moskovskaya gosudarstvennaya hudozhestvenno-promyshlennaya akademiya im. S.G. Stroganova, 2017. – S. 252-261.
6. Besshaposhnikova YU.A. Hudozhestvenno-tekhnologicheskoe sodержanie vysshego obrazovaniya v holujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi na pap'e-mashe: dissertaciya ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / Besshaposhnikova YUliya Avengerovna; [Mesto zashchity: Vyssh. shk. nar. iskusstv (in-t)]. – Sankt-Peterburg, 2015. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/disbesshaposhnikova.pdf> (data obrashcheniya: 03.08.2022).
7. Vizbor YU. Rasskaz tekhnologa Petuhova. – URL: <https://www.culture.ru/poems/47691/rasskaz-tekhnologa-petukhova> (data obrashcheniya: 01.08.2022).
8. Vukvukaj N.I. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo na CHukotke: istoriya i perspektivy razvitiya // Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoj Sibiri i na Dal'nem Vostoке. – 2012. – № 1(17). – S. 139 –146.
9. Gerasimova E.YU., CHujkina S.A. Obshchestvo remonta // Neprikosnovennyj zapas. – 2004. – № 2. – URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2004/2/obshhestvo-remonta.html> (data obrashcheniya: 01.08.2022).
10. Grigor'eva E.I. Kustarnye promysly Grigor'eva v ekonomike strany 20-h – 30-h godov HKH veka // Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya:

gumanitarnye nauki. – 2000. – № 3. – S. 44-51. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kustarnye-pomysly-v-ekonomike-strany-20-h-30-h-godov-hh-veka> (data obrashcheniya: 06.08.2022).

11. Degot' E. Ot tovara – k tovarishchu. – URL: https://ruthenia.ru/logos/number/2000_5_6/2000_5-6_04.htm (data obrashcheniya: 20.08.2022).

12. Dronov D.S. Sovetskaya yuvelirnaya promyshlennost'. Kakaya ona byla? // Voprosy kul'turologii. – 2011. – № 11. – S. 62-69.

13. Ermakova M.V. Obshcheobrazovatel'naya podgotovka v kontekste istorii professional'nogo obucheniya hudozhnikov fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 2. – S. 14-23. – URL: http://dpiu.ru/stat/2020_2/2020-02-02.pdf – DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00026.

14. Zlobina O.V. Sovetskaya vlast' i promyslovaya kooperaciya v 1929 – pervoj polovine 1941 goda (po materialam Penzenskogo kraja) // Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.G. Belinskogo. – 2012. – № 27. – S. 653-657. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovetskaya-vlast-i-promyslovaya-kooperatsiya-v-1929-pervoy-polovine-1941-goda-po-materialam-penzenskogo-kraja> (data obrashcheniya: 02.08.2022).

15. Ivanova-Unarova Z. I. Kostoreznoe iskusstvo YAkutii tendencii razvitiya // Izobrazitel'noe iskusstvo Urala, Sibiri i Dal'nego Vostoka. – 2019. – № 1. – S. 122-133. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kostoreznoe-iskusstvo-yakutii-tendentsii-razvitiya> (data obrashcheniya: 17.07.2022).

16. Kak russkie avangardisty stroili muzej // Arzamas academy. – URL: <https://arzamas.academy/courses/73/2> (data obrashcheniya: 01.08.2022).

17. Kozlovskij V.D. VHUTEMAS kak sociokul'turnyj fenomen sovetskoy hudozhestvennoj kul'tury pervoj treti XX veka // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv. – 2014. – № 3(59). – S. 232-236. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vhutemas-kak-sotsiokulturnyy-fenomen-sovetskoy-hudozhestvennoy-kul'tury-pervoy-treti-xx-veka> (data obrashcheniya: 07.08.2022).

18. Kozlovskij V.D. Istoriko-kul'turnye predposylki sozdaniya VHUTEMASa i Bauhauza: komparativnyj analiz // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv. – 2015. – № 1(63). – S. 220-224.

19. Kokina L.M. Kul'turno-prosvetitel'naya rabota sredi kustarej promyslovoj kooperacii v 20-e gody XX veka // Al'manah sovremennoj nauki i obrazovaniya. – 2012. – № 7. – S. 60-63.

20. Kokina L.M. Podgotovka kadrov dlya kustarnyh promyslov (1917-1927 gg.) // Al'manah sovremennoj nauki i obrazovaniya. – 2012. – № 6. – S. 74-78.

21. Kolobov V.N. Razvitie professional'nogo obrazovaniya v oblasti holmogorskogo kostoreznogo iskusstva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 4(31). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie>

professionalnogo-obrazovaniya-v-oblasti-holmogorskogo-kostoreznogo-iskusstva (data obrashcheniya: 17.07.2022).

22. Kordonskij S.G., Plyusnin YU.M. Arhaicheskie ekonomicheskie instituty: raspredelennye manufakturny v malyh gorodah Rossii // Mir Rossii. Sociologiya. Etnologiya. – 2018. – № 4. – S. 6-30. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/arhaicheskie-ekonomicheskie-instituty-raspredelennye-manufakturny-v-malyh-gorodah-rossii> (data obrashcheniya: 02.08.2022).

23. Kurakina I.I. Nachal'nye etapy i istoki stanovleniya teorii narodnogo iskusstva // Observatoriya kul'tury. – 2021. – T. 18. – № 5. – S. 538-548.

24. Lavrov D.E. «Grad socializma» kak agitacionnyj obraz v palekhskoj miniatyure 1930–1970-h godov // Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 2. – 2014. – Vyp. 3. – S. 90-101.

25. Lavrov D.E. Fedoskinskaya lakovaya miniatyura, sozdannaya po obrazcam kustarnogo muzeya (1910-1930-e gg.) // Voprosy muzeologii. – 2020. – № 1. – S. 38-49. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fedoskinskaya-lakovaya-miniatyura-sozdannaya-po-obraztsam-kustarnogo-muzeya-1910-1930-e-gg> (data obrashcheniya: 17.08.2022).

26. Lapshina E.A. Professional'noe obrazovanie v hudozhestvennom kruzhevopletenii: monografiya. – Sankt-Peterburg: Politehnika Servis, 2009. – 164 s.

27. Lugina YA.A. K voprosu istorii stanovleniya i razvitiya dizajn-obrazovaniya // Omskij nauchnyj vestnik. – 2012. – № 3(109). – S. 136-139.

28. Magomedov A.D. Tradicionnye promysly Dagestana i NII hudozhestvennoj promyshlennosti // Vestnik Instituta yazyka, literatury i iskusstva im. G. Cadasy. – 2021. – № 26. – S. 68-76.

29. Musina R.R. Slozhenie organizacionnyh osobennostej i specifiky deyatel'nosti kustarnoj otrasli // Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik MGHPU. – 2009. – № 2. – S. 30-37.

30. Nikonov V.V. Genezis hudozhestvenno-promyshlennogo obrazovaniya v regionah bytovaniya narodnyh promyslov (gzhel'skij narodnyj hudozhestvennyj promysel v pervoj treti XX veka). Avtoreferat dis. ... kandidata pedagogicheskikh nauk / Mosk. ped. gos. un-t. – Moskva, 2015. – URL: <http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-genezis-hudozhestvenno-promyshlennogo-obrazovaniya-v-regionah-bytovaniya-narodnyh-promyslov> (data obrashcheniya: 01.08.2022).

31. Ozerova O.V. Soderzhanie professional'nogo obrazovaniya v oblasti igrushki: dissertaciya ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / Ozerova Ol'ga Viktorovna; [Mesto zashchity: Vyssh. shk. nar. iskusstv (in-t)]. – Sankt-Peterburg, 2016. – 193 s. – URL: <https://www.vshni.ru/doc/disozerovao.pdf> (data obrashcheniya: 01.08.2022)

32. Ozerova O.V. Stanovlenie professional'nogo obrazovaniya v oblasti igrushki // Nauka i obrazovanie segodnya. – 2016. – № 8(9). – S. 33-36. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-professionalnogo-obrazovaniya-v-oblasti-igrushki> (data obrashcheniya: 03.08.2022).

33. Perfil'eva I.YU. K probleme osobennostej podgotovki professional'nyh kadrov dlya predpriyatij tradicionnyh yuvelirnyh centrov i fabrik Rossii v poslevoennye gody. Vtoraya polovina 1940-h - seredina 1950-h gg. // Dom Burganova. Prostranstvo kul'tury. – 2014. – № 4. – S. 153-170.

34. Perfil'eva I.YU. Russkoe yuvelirnoe iskusstvo vtoroj poloviny XX v. (osnovnye hudozhestvennyye tendencii i napravleniya). Avtoreferat dis. ... kandidata iskusstvovedeniya / NII teorii i istorii izobrazit. iskusstv. – Moskva, 2000. – URL: <https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01000296611?page=4&rotate=0&theme=white> (data obrashcheniya: 10.08.2022).

35. Perfil'eva I.YU. Hudozhestvennyye konkursy v avtorskom yuvelirnom iskusstve Rossii 1930-2010-e // Hudozhestvennaya kul'tura. – 2020. – № 4. – С. 321-361. – URL: http://artculturestudies.sias.ru/upload/iblock/0fe/hk_2020_4_320_361_perfilieva.pdf (data obrashcheniya: 03.08.2022).

36. Pcholkina L. Kak rabotal pervyj v mire muzej russkogo avangarda // Kurs 73. Kak russkie avangardisty stroili muzej. – URL: <https://arzas.academy/courses/73/2> (data obrashcheniya: 01.08.2022).

37. Rychkova E.A. Kustarnyj muzej kak aktual'naya forma muzejnoj deyatel'nosti vo vtoroj polovine XIX – pervoj treti XX v. (na primere Moskovskogo kustarnogo muzeya) // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie. – 2020. – № 40. – S. 273-278.

38. Rychkova E.A. Nauka i tradiciya v dizajne kostyuma 1970-1980-h godov fabriki «zaonezhskaya vyshivka» // Moda i dizajn: istoricheskij opyt – novye tekhnologii. Materialy XXIV Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet promyshlennyh tekhnologij i dizajna, 2021. – S. 351-354.

39. Sezeva N.I. Rol' kovrovoj laboratorii NII HP v razvitii i populyarizacii tyumenskogo kovrovogo promysla. Mastera i hudozhniki // Vestnik gumanitarnogo nauchnogo obrazovaniya. – 2011. – № 10. – S. 43-46.

40. Starceva O.E. Rol' hudozhnika v stekol'noj promyshlennosti sovetskoj Rossii posle 1917 goda // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Politologiya. Mezhdunarodnye otnosheniya. – 2012. – № 3. – S. 144-148. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-hudozhnika-v-stekolnoj-promyshlennosti-sovetskoj-rossii-posle-1917-goda> (data obrashcheniya: 07.08.2022).

41. Suprun L. P.P. Konchalovskij i iskusstvo zhostovskih masterov // Iskusstvo. – 1976. – № 10. – S. 38-41.

42. SHabalina N.M. Hudozhestvennaya promyshlennost' YUzhnogo Urala v kontekste industrial'noj kul'tury XX veka: monografiya / N.M. SHabalina. – CHelyabinsk: Izd-vo YUzhno-Ural. gos. guman.-ped. un-ta, 2019. – 244 s.

43. SHCHeglova T.K., Rykov A.V. Izuchenie tyurkoyazychnogo naseleniya yuga Zapadnoj Sibiri sotrudnikami Nauchno-issledovatel'skogo instituta hudozhestvennoj promyshlennosti (NIIHP) v 1950-1970-e gody // Vestnik

Evrazijskogo nacional'nogo universiteta im. L.N. Gumileva. Seriya: Istoricheskie nauki. Filosofiya. Religiovedenie. – 2021. – № 4 (137). – S. 123-140. – DOI: <https://doi.org/10.32523/2616-7255-2021-137-4-123-140>.

Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства

Бесшапошникова Ю.А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой лаковой миниатюрной живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, наб. 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, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, Lit. A, e-mail: Julia_avengerovna@mail.ru

Художественно-творческий конкурс как фактор активизации творческой активности студентов **Artistic and creative competition as a factor of activation of students' creative activity**

Аннотация. В статье осмысливается опыт организации художественно-творческих конкурсов, направленным на активизацию творческого потенциала студентов в области лаковой миниатюрной живописи, который проводится в Высшей школе народных искусств (академии). Целью данных конкурсов является сохранение и развитие регионально-исторических и художественно-технологических традиций лаковой миниатюрной живописи. Художественно-творческий конкурс по оформлению изделия из папье-маше лаковой миниатюрой позволяет расширить знания и умения студентов в профессиональной деятельности, активизировать интерес к конкретному виду искусства.

Ключевые слова: художественно-творческий конкурс, лаковая миниатюрная живопись, творческая активность, конкурсные работы, конкурсант.

Abstract. The article comprehends the experience of organizing artistic and creative competitions aimed at activating the creative potential of students in the field of lacquer miniature painting, which is held at the Higher school of folk arts (academy). The purpose of these competitions is to preserve and develop the regional-historical and artistic-technological traditions of lacquer miniature painting. The artistic and creative competition for the design of a papier-mache product with a lacquer miniature allows students to expand their knowledge and skills in professional activities, to activate interest in a particular art form.

Key words: artistic and creative competition, lacquer miniature painting, creative activity, competitive works, contestant.

Профессиональная подготовка будущего художника лаковой миниатюрной живописи в Высшей школе народных искусств (академии) основана на включении студента в художественно-творческую деятельность, его ориентацию на развитие творческих способностей и эмоционально-

ценностного отношения к традиционному прикладному искусству. Художественно-творческий конкурс является одним из факторов включения студентов в профессиональную деятельность по выбранной специальности.

Прежде чем перейти к анализу сущности понятия «художественно-творческий конкурс» определим понятия «конкурс» и «творческий». Конкурс (от лат. – столкновение, содействие) – соревнование, имеющее целью выделить наилучших участников, наилучшие работы» [4, с. 257]. Прилагательное «творческий» понимается как «созидательный, самостоятельно создающий что-нибудь новое, оригинальное» [4, с. 703].

Художественно-творческий конкурс – соревнование между участниками, в процессе которого создается проект художественного произведения и воплощается в материале – направлен на активизацию творческих способностей участников. Конкурс позволяет выявить наиболее ярких авторов, определить уровень их креативного мышления, профессионального мастерства, умение использовать профессиональные знания и навыки в самостоятельной деятельности. При этом, «выполнение заданий творческого характера, предлагаемых организаторами конкурса, позволяет формировать определенные качества личности, которые нельзя развить, передавая в готовой форме знания и умения: инициативность, гибкость, уверенность, свобода мышления и суждений, непохожесть на других и многое другое» [5, с. 22].

В художественной сфере творческая активность – значимый фактор профессионально-личностного роста будущего художника. Творческая активность – «действенное состояние, мотивирующее к профессиональной художественно-творческой деятельности» [1, с. 106]. Е.А. Гребенникова отмечает, что «формирование творческой активности осуществляется в рамках образовательной системы с учетом приоритета учебных вопросов, имеющих высокую практическую значимость для становления будущего специалиста, учитывающей реальные условия практической деятельности и включающей в себя оптимальным образом сочетающиеся цели, содержание, методы, средства и формы организации профессиональной подготовки, а также диагностический комплекс определенных уровней сформированности творческой активности» [2, с. 4].

В ходе подготовки к участию в конкурсах и выставках будущие художники разрабатывают авторские изделия, демонстрирующие их умение варьировать образы и стилистику произведений в рамках традиции, воплощать собственные идеи в процессе создания художественного образа [3, с. 43].

Сотрудниками кафедры лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств (академии) ежегодно проводится художественно-творческий конкурс по оформлению изделий из папье-маше в технике лаковой миниатюрной живописи Федоскино, Палеха, Мстеры, Холуя. Конкурс позволяет студентам активизировать знания, умения и навыки полученные в процессе изучения профессиональных дисциплин: «Мастерство лаковой

миниатюрной живописи», «Особенности лаковой миниатюрной живописи», «Основы проектирования и макетирования».

Конкурс проводится среди студентов Академии и ее филиалов – Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова и Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова. Участники – студенты высшего образования (бакалавриат – 1-3 курсы, специалитет – 3-5 курсы); обучающиеся уровня среднего профессионального образования (1-2 курсы).

Цель художественно-творческого конкурса – сохранение и развитие художественно-технологических, регионально-исторических традиций лаковой миниатюрной живописи России.

Задачи:

- усиление взаимодействия профессорско-преподавательского состава и студентов головного вуза и филиалов в контексте единой системы художественно-творческой деятельности;

- воспитание художественного вкуса и эстетических потребностей у обучающихся;

- предоставление участникам конкурса возможность реализовать творческий потенциал, посредством создания авторских произведений;

- демонстрация авторских произведений традиционного прикладного искусства как создание ситуации успеха для будущих художников лаковой миниатюрной живописи.

По требованиям конкурса каждый участник выполняет одну работу по собственному проекту в технике лаковой миниатюрной живописи Федоскино, Палеха, Мстеры, Холуя на изделии конкретной формы и размера. Каждая работа должна иметь законченный художественный вид, иметь наименование и подпись с оборотной стороны (Ф.И.О участника, название работы и технику лаковой миниатюрной живописи), а также быть покрыта лаком.

Конкурс состоит из этапов. Первый этап проходит на местах обучения студентов (Высшая школа народных искусств (академия) – г. Санкт-Петербург, Федоскинский филиал лаковой миниатюрной живописи – с. Федоскино, Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – п. Мстера, Холуйский институт лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова – с. Холуй).

Участникам сообщается тема и требования к участию в художественно-творческом конкурсе. Студенты осуществляют поиск идеи, создают эскиз художественно-творческого произведения и выполняют его в материале. Студенты и обучающиеся планируют и распределяют время на создание конкурсной работы. Ведут поиск, изучают и анализируют произведения русских художественных лаков, сопоставимых с темой конкурса. Затем формулируют собственную идею с учетом традиций, техники и технологий лаковой миниатюрной живописи, создают проект и реализуют его в

материале. На всех этапах работы у студентов пробуждается творческая активность, интерес и стремление к достижению лучших результатов.

Второй этап проходит в Высшей школе народных искусств (академии). Проводится художественно-творческая выставка конкурсных работ. Во время выставки конкурсанты взаимодействуют друг с другом, обмениваются опытом, сравнивают свои достижения с другими участниками.

Третий этап – голосование и подведение итогов. По результатам подведения итогов конкурсанты анализируют и делают выводы о своих достижениях или неудачах. Проводят анализ собственной творческой деятельности и самореализации.

Рассмотрим художественно-творческий конкурс, проведенный кафедрой лаковой миниатюрной живописи в 2020 году. Темой конкурса являлась «Золотая осень». В конкурсе приняло участие 34 студента. По требованиям конкурса работы выполнялись на круглой брошке из папье-маше размером 5x5 см. в технике лаковой миниатюрной живописи Федоскино, Палеха, Мстеры, Холуя.

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям:

- композиционное решение;
- колористическое решение;
- оригинальность;
- техническое исполнение работ;
- соответствие теме.

Первые три места заняли работы со сложными миниатюрными сюжетами, отличающиеся эмоциональным строем композиции, художественностью образов (рис. 1). Первое место брошь «Осенняя рапсодия», выполненная в технике палехской лаковой миниатюры. Конкурсантке удалось показать легкую осеннюю меланхолию, которой проникнута природа. Второе место работа «Встреча осенью», выполненная в технике мстерской лаковой миниатюрной живописи, по мотивам романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Удачны образы героев, передано осеннее состояние природы. Третье место присвоили работе «Летят утки» в технике федоскинской лаковой живописи. С высоты птичьего полета простирается осенний пейзаж, на фоне которого летят утки. Роспись выполнена по серебристому фону в традиционной технике федоскинской миниатюры «сквозное письмо».

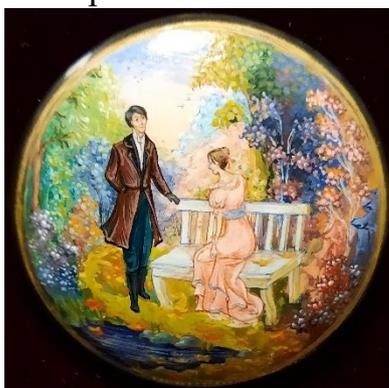
Помимо первых трех мест были определены номинации, в которых были отмечены работы: «Оригинальность» – «Рог изобилия» (холуйская лаковая миниатюра); «Высокое техническое мастерство» – «Осенние качели» (палехская лаковая миниатюра); «Композиционная составляющая» – «Лиса и мыши» (федоскинская лаковая миниатюра); «Лучшее соответствие теме» – «Лесной обитатель» (федоскинская лаковая миниатюра); «Приз зрительских симпатий» – «Лисичка» (федоскинская лаковая миниатюра).

Проведя анализ результатов художественно-творческого конкурса, мы выявили, что интерпретация тематики конкурсных работ разнообразна. На

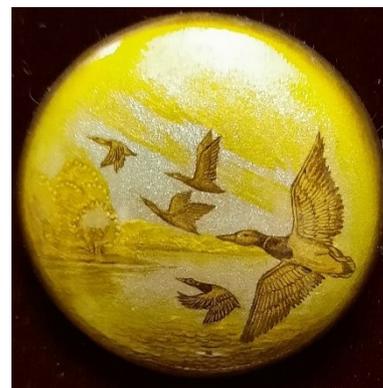
брошках были изображены животные, насекомые, персонажи литературных произведений, пейзажи, орнаменты во взаимосвязи с осенней тематикой. Конкурсанты проявили творческий подход в колористическом, композиционном, тематическом решении.

Евстигнеева М. Осенняя рапсодия (палехская лаковая миниатюра)

Лазарева А. Встреча осенью (мстерская лаковая миниатюра)

Новожилова И. Летят утки (федоскинская лаковая миниатюра)

Рис. 1. Броши, занявшие в конкурсе первые три места

Тема художественно-творческого конкурса 2021 года – «Традиционные художественные промыслы России». Участие приняло 27 студентов. Художественная роспись выполнялась на овальном кулоне из папье-маше размером 4х6 см. в технике лаковой миниатюрной живописи Федоскино, Палеха, Мстеры, Холуя. Критерии оценивания были аналогичны конкурсу 2020 г. Призовые места распределялись по номинациям «Федоскинская лаковая миниатюрная живопись», «Палехская лаковая миниатюрная живопись», «Мстерская лаковая миниатюрная живопись», «Холуйская лаковая миниатюрная живопись». В каждой номинации три призовых места и один приз зрительских симпатий.

Участниками конкурса задаваемая тема была раскрыта следующим образом: студенты, обучающиеся федоскинской лаковой миниатюрной живописи, раскрыли тему с точки зрения продвижения искусства федоскинской миниатюры как одного из направлений традиционных художественных промыслов. На кулонах изобразили изученные элементы художественной росписи: птиц, рыб, животных, цветы, портрет, пейзаж. Студенты, обучающиеся мстерской миниатюре, разработали цветочные композиции, как одно из направлений в лаковой живописи Мстеры. А студенты, осваивающие палехскую и холуйскую лаковую миниатюру, создали образы, посвященные конкретным видам искусства. На кулонах изображены образы, связанные с искусством Павловского Посада, Гжели; кружевница, художник, вышивальщица, косторез (рис. 2).

Все работы очень разнообразны в содержательном плане, колористическом, композиционном и идейном замысле.

Анализ работ участников конкурса показал, что при создании конкурсных работ у студентов активизируются знания о законах композиции

и основах цветоведения, технике и технологии выполнения художественной росписи, формируется бережное отношение к традициям искусства лаковой миниатюрной живописи, проявляется творческая индивидуальность.

Федоскинская
лаковая
миниатюрная
живопись.
Тюрина А. Сороки

Палехская лаковая
миниатюрная
живопись.
Морозова О.
Павловопосадский
платок

Мстерская лаковая
миниатюрная
живопись.
Денисова А.
Весенний бал

Холуйская лаковая
миниатюрная
живопись.
Власов С.
Художник

Рис. 2. Кулоны, занявшие в конкурсе 2021 г. первые места по номинациям

Таким образом, художественно-творческий конкурс стимулирует творческую активность студентов, погружает студентов в профессиональную деятельность, побуждает у них интерес к традиционному прикладному искусству, помогает активизировать профессиональные знания, умения и позволяет накопить художественный опыт в самостоятельной творческой деятельности.

Литература

1. Безина И.А. Формирование творческой активности будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи в процессе выполнения декоративных работ по живописи // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 3(38). – С. 105-110. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-18.pdf (дата обращения: 15.08.2022).
2. Гребенникова Е.А. Формирование творческой активности студентов при изучении общематематических дисциплин: На примере инженерных вузов: автореферат диссертации кандидата педагогических наук: 13.00.08. – Самара, 2006. – 24 с. – URL: <https://www.dissercat.com/content/formirovanie-tvorcheskoi-aktivnosti-studentov-pri-izuchenii-obshchematematicheskikh-distsipl> (дата обращения: 09.08.2022).
3. Новикова И.В. Шаталова Л.С. Реализация компетентного подхода в профессиональной подготовке художников-педагогов на основе изучения традиционного прикладного искусства // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 1(40). – С. 37-49. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-08.pdf (дата обращения: 12.08.2022).

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / под ред. Докт. Филол. Науки, проф. Н.Ю. Шведова – 14-е изд., стереотип. – Москва: Русский язык, 1982. – 816 с.

5. Рылова Н.Т. Журавлева Л.П. Конкурс как форма профориентационной работы с обучающимися // Образование. Карьера. Общество. – 2016. – № 2(49). – С. 22-24. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konkurs-kak-forma-proforientatsionnoy-raboty-s-obuchayuschimisya/viewer> (дата обращения: 12.08.2022).

References

1. Bezina I.A. Formirovanie tvorcheskoj aktivnosti budushchih hudozhnikov holujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v processe vypolneniya dekorativnyh rabot po zhivopisi // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 3(38). – S. 105-110. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-18.pdf (data obrashcheniya: 15.08.2022).

2. Grebennikova E.A. Formirovanie tvorcheskoj aktivnosti studentov pri izuchenii obshchematematicheskikh disciplin: Na primere inzhenernyh vuzov: avtoreferat dissertacii kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08. – Samara, 2006. – 24 s. – URL: <https://www.dissercat.com/content/formirovanie-tvorcheskoi-aktivnosti-studentov-pri-izuchenii-obshchematematicheskikh-distsipl> (data obrashcheniya: 09.08.2022).

3. Novikova I.V. SHatalova L.S. Realizaciya kompetentnostnogo podhoda v professional'noj podgotovke hudozhnikov-pedagogov na osnove izucheniya tradicionnogo prikladnogo iskusstva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 1(40). – S. 37-49. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-08.pdf (data obrashcheniya: 12.08.2022).

4. Ozhegov S.I. Slovar' russkogo yazyka: Ok. 57000 slov / pod red. Dokt. Filol. Nauki, prof. N.YU. SHvedova – 14-е изд., stereotip. – Москва: Russkij yazyk, 1982. – 816 s.

5. Rylova N.T. ZHuravleva L.P. Konkurs kak forma proforientacionnoj raboty s obuchayushchimisya // Obrazovanie. Kar'era. Obshchestvo. – 2016. – № 2(49). – S. 22-24. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konkurs-kak-forma-proforientatsionnoy-raboty-s-obuchayuschimisya/viewer> (data obrashcheniya: 12.08.2022).

Агапова И.Э., кандидат педагогических наук, заместитель директора по социально-воспитательной работе, доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: agapova.fialka@yandex.ru

Agapova I.E., candidate of pedagogical sciences, Deputy Director for social and educational work, associate professor of the department of social and humanitarian and natural sciences, Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school offolk arts (academy). 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., corp. 2, e-mail: agapova.fialka@yandex.ru

**Профессиональная направленность филологических дисциплин
(на примере «Русского языка») в подготовке будущих художников
традиционных художественных промыслов
Professional orientation of philological disciplines
(on the example of the «Russian language») in the preparing of future artists
of traditional artistic crafts**

Аннотация. В статье выявляется влияние дисциплин гуманитарного цикла (на примере «Русского языка») на профессиональную направленность будущего художника традиционных художественных промыслов. Проанализированы исследования учёных, стоявших у истоков возникновения термина «профессиональная направленность» и современных исследователей в этой области. Профессиональная направленность рассматривается в статье как интегральное образование. Приведён анализ заданий, повышающих интерес к искусству и понимание его принципов. Даны примеры выполнения заданий студентами 1 курса СПО по специальности традиционные художественные промыслы.

Ключевые слова: профессиональная направленность, русский язык, специализация, культура письменной речи, будущий художник традиционных художественных промыслов, искусство, традиционные художественные промыслы, цвет.

Abstract. The article reveals the influence of the disciplines of the humanitarian cycle (on the example of the «Russian language») on the professional orientation of the future artist in educational institutions of traditional artistic crafts. The scientists' research who were at the origins of the term «professional orientation» and modern researchers in this field are analyzed. The professional orientation is considered in the article as an integral education. An analysis of tasks that increase interest to art and understanding of its principles is given. The examples of tasks performed by students of the 1st year of secondary vocational education in the specialty traditional artistic crafts are given.

Keywords: professional orientation, Russian language, specialization, culture of writing, future artist of traditional artistic crafts, art, traditional crafts, color.

В становлении будущего художника играет огромную роль учебное заведение, которое формирует профессиональную направленность, отношение к миру, к творчеству, будущей работе. Пабло Пикассо говорил: «Каждый ребёнок – художник. Трудность состоит в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста» [2, с. 1]. И советовал: «Изучайте правила как профессионал, чтобы вы могли нарушить их как художник» [6].

Прежде, чем обратиться к известному и часто употребляемому понятию «профессиональная направленность» необходимо рассмотреть термин «профессиональный», который в словаре русского языка С.И. Ожегова трактуется как «относящийся к какой-нибудь профессии, связанный с профессией» [5]. Профессия – «род трудовой деятельности, ... требующий специальных теоретических и практических навыков...» [9]. Таким образом, с позиций настоящего времени мы можем трактовать профессиональное образование как процесс и результат овладения определённым уровнем теоретических знаний и практических навыков деятельности по «конкретной профессии и специальности» [10]. В каждой профессии сформировался характерный круг знаний, умений, способов деятельности, который определяет направленность той или иной специальности, т.е. «сосредоточенность мыслей, интересов, направленная к какой-нибудь цели» [3].

Профессиональную направленность личности исследовали многие учёные. У истоков изучения «направленности», как отдельной категории, стояли выдающиеся психологи и педагоги Б.Г. Ананьев, А. Маслоу, С.Л. Рубинштейн.

Понятие «профессиональная направленность» было введено С.Л. Рубинштейном, который отмечал, что «это, прежде всего, вопрос о динамичных тенденциях, которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность, сами, в свою очередь, определяясь её целями и задачами» [7, с. 559].

Структурными компонентами направленности личности являются: потребности, мотивы, интересы [11]. Значит, профессиональная направленность человека должна быть комплексной и включать тесно связанные между собой – профессиональные потребности, профессиональные мотивы и профессиональные интересы.

В исследованиях современных авторов профессиональная направленность личности признается важным фактором самоопределения (Д.З. Умарова) [11], а ее развитие совершается на разных мотивационных уровнях (Т.Б. Курбацкая) [3]. Т.Б. Курбацкая рассматривает уровни:

- уровень влечения к профессии;
- уровень желания приобрести профессию;
- уровень профессиональных интересов,
- уровень профессиональных склонностей;
- уровень профессиональных идеалов;
- уровень профессионального мировоззрения.

У Д.З. Умаровой профессиональная направленность рассматривается, как интегральное образование, потому что кроме отмеченных структурных компонентов важно, чтобы психологическая характеристика человека, черты характера соответствовали выбранной профессии. Иначе говоря, коррекция тех или иных генетических факторов – индивидуальных качеств, свойств характера в соответствии с требованиями будущей профессии.

Некоторые исследователи считают, что качество осуществления профессиональной деятельности зависит от готовности творчески выполнять свою работу (В.И. Петрушин) [8]. Это особенно важно для творческих профессий, потому что «...профессиональные умения и навыки еще не определяют ценность результатов творческой деятельности. Суть творчества заключается не в накоплении знаний и мастерства, хотя это очень важно для творчества, а в умении человека, будь он ученый или художник, открывать новые идеи, новые пути развития мысли, делать оригинальные выводы» [8, с. 73]. Сложность творческой деятельности заключается в разнице психических процессов получения знания, как основы творчества, и возникновением новых идей, образов, форм [8].

Будущие художники – студенты Института традиционного прикладного искусства – филиала Высшей школы народных искусств обучаются четырём видам традиционных художественных промыслов: «Художественная вышивка», «Художественная роспись тканей», «Ювелирное искусство», «Декоративная роспись». Художественные дисциплины («Рисунок», «Живопись», «Цветоведение», «Композиция», «Проектирование», «Исполнительское мастерство» и др.) являются ведущими в профессиональном становлении студентов. Однако для гармоничного соединения знаниевого и творческого компонентов необходимо снижение разрыва в психических процессах восприятия мира, ощущениях, получении знания, рождении новых идей и образов. Этот разрыв способны снять обязательные для всех специальностей предметы (русский язык и литература, иностранный язык, естественнонаучные дисциплины и др.) при условии их профессиональной направленности.

Рассмотрим работу по гармонизации психических процессов с помощью профессиональной направленности гуманитарных дисциплин («Русский язык», «Русский язык и культура речи», «Литература»). Д. Лихачёв в книге «Письма о добром и прекрасном» справедливо отмечал: «Вернейший способ узнать человека, его умственное развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит... Наша речь – важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, наших души, ума» [4]. Наши эмпирические исследования, проведенные в Институте традиционного прикладного искусства, показали, что занятия по дисциплинам филологического цикла, построенные с учетом профессиональной направленности, создают условия для уверенного, грамотного общения студентов, понимания ими, что без знания русского языка невозможно глубокое обучение ни по одной дисциплине. Освоение профессиональной

терминологии, формирование культуры письменной и устной речи будущего художника происходит в процессе написания эссе и сочинения-миниатюры о традиционных художественных промыслах России, по тематике своей специальности.

На занятиях по русскому языку изучается словарь сложных профессиональных слов, структурируются основные правила их написания. Разработан комплекс специальных заданий, знакомящий с различными видами традиционных художественных промыслов, специальными словами и выражениями, правилами их написания и произношения. В комплекс входят: упражнения, сочинения-зарисовки, креативные задания, объяснительные диктанты. Студенты с удовольствием выполняют творческие работы, им они особенно близки, поэтому и любимы.

По анализу наблюдений за работой обучающихся, предпринимаемому в конце учебного года (с 2014 г.), можно сделать вывод, что самые выразительные, интересные тексты получаются у студентов, осваивающих декоративную роспись. Чтение их работ пробуждает массу ассоциаций, связанных с природой, человеческими взаимоотношениями. Невольно погружаешься в живописный пейзаж или становишься участником диалога. Примером может служить сочинение по теме «Осенняя пора», проводимое на первых курсах уровня среднего профессионального образования каждый год, в осеннее время. Самые интересные и лаконичные студенческие работы публикуются в газете «Вести ВШНИ».

Вот пример короткого сочинения-зарисовки студентки 1 курса А. Матвеевой: «Осень – очень красивая пора! Еще в самом ее начале солнце греет почти как летом, а первый месяц – самый солнечный и теплый. В эту пору очень красиво в лесу. А.С. Пушкин писал в одном из своих стихотворений: "...в багрец и золото, одетые леса". И действительно, в парках все деревья пылают огнем красных, оранжевых и желтых листьев. А листопад! Как он красив! Идешь по парку, и все дорожки усыпаны красивыми разноцветными листьями. Мне нравится, как они шуршат под ногами. Порою этот шорох можно сравнить с шумом волн и представить осенний южный город, где летают чайки, а в начале осени еще очень тепло, и ненадолго перенестись в своих фантазиях в лето. В солнечные осенние дни так хочется выйти на улицу, чтобы поймать последние солнечные лучи, зарядиться живительной теплой энергией!».

Написанное студенткой сочинение-зарисовка соответствует всем правилам этого жанра: текст начинается с вопросительного или восклицательного предложения, мгновенно вызывающего интерес к объекту. В нем присутствует идея, которая разворачивается в содержании. Далее описывается притягивающий внимание объект. В конце автор высказывает впечатление, своё желание, мечту по поводу описанного объекта.

Учитывая, что студентка – будущий художник и ей близки визуальные образы, неудивительно, что сочинение-зарисовка активизировала ее художественное воображение и после словесного описания осени, она

выполнила декоративную зарисовку в цвете, передающую настроение этого времени года (рис. 1). Образ осеннего листа каштана, украсил её сочинение и ярко подчеркнул ее эмоции. Приведенный пример показывает реальное снижение разрыва в психических процессах восприятия мира, ощущениях, получении знания, рождении новых идей и образов, о которых мы писали выше.

Другим примером может служить работа студентки В. Яковлевой «"Осень – это вторая весна, когда каждый лист – цветок" (А. Камю). Весь мир благородно окрашивается в самые разные цвета: осина обличается в оранжево-жёлтые и багровые резные листья; ива слегка желтеет, но долго остаётся зелёной; листья дуба в конце осени приобретают пылающе-оранжевый цвет. Осень в устах тех, кому трудно угодить – мрачная и безжизненная. Увядаящая природа ведёт к полной смерти, заставляя окунуться в скорбь. Глупости! Это цикл жизни, наполненный мудростью. Желтеющие листья готовы в последний раз украсить крепкие ветви своего прародителя. Это явление есть олицетворение вечного круга жизни: за каждым увяданием следует рождение. "Природа – единственная книга, на всех своих страницах заключающая глубокое содержание" (Гёте)».

Здесь мы видим не просто описание осени с градацией ее живописного богатства, но и глубокое философское (на данном возрастном этапе) осмысление осени, как жизненного цикла, наполненного мудростью, за которым следует новое возрождение.

М. Маркевич считает, что «осень – одно из самых необычных и загадочных времен года. Она приходит с красочными пейзажами, а уходит мрачной и холодной. Слышу мелодию. Она загадочна, необычна и особенна. Я люблю слушать дождь, а особенно осенний. Он дает задуматься и спокойно упорядочить запутанные мысли, а раскатистый гром не дает окончательно уйти из реальности. Тело греет теплый пушистый плед и запах еще не остывшего чая». Для студентки важны звуковые ассоциации, они пробуждают зрительные образы. Эта зарисовка подтверждает мнение психологов о коррекции генетических факторов в соответствии с требованиями будущей профессии.

Для художника важны фундаментальные знания о цвете, градации цветов, т.к. цвет в живописи – основное средство художественной выразительности, именно он создает определённое настроение. В комплекс заданий по русскому языку для студентов Института традиционного прикладного искусства входят разнообразные задания, связанные с цветовыми гаммами. Например, «Сочинение о любимом цвете» студентки 1 курса уровня

Рис. 1. А. Матвеева.
Декоративно переработанный
лист каштана

высшего образования Х. Перфиловой (художественная вышивка), которая пишет (стилистика автора сохранена): «По моему мнению, коричневый является одним из сложных цветов. В живописи, благодаря множеству оттенков коричневого, можно передать: объем, глубину, корректировать яркость произведения. Больше всего мне нравится цвет дубового дерева. Интерьер, созданный из мебели такого материала, невероятно уютен. Теплый, глубокий оттенок придает изделию сияние и благородство – именно этим приемом я воспользовалась при создании дипломной работы, превратив дешевую фанеру в увесистый расписной поднос. А как же не вспомнить кареглазых людей! Эти глаза цвета шоколада или глубоко темные – гипнотизирующие, затягивающие в глубины сознания».

Другой пример образного описания цвета представляет работа Э. Елисеевой (художественная вышивка, 1 курс): «Как же я его нашла? Свой любимый цвет... Ответ очень прост! Я стала искать цвет, который отзовется искрой в моей душе – самой яркой. И нашла! Это произошло пару лет назад. Рядом с домом я увидела, как прекрасно цветёт сирень. Я влюбилась в ее цвет и уже не смогла разлюбить. Я стала окружать себя этим цветом, купила платья и кофты этого оттенка, постельное бельё, даже шампуни. Сиреневый цвет стал неотъемлемой частью моей жизни. Психологи говорят, что сиреневый очень вдохновляющий цвет, развивающий творческие способности, означает гармонию и спокойствие, а также служит символом духовности и скромности. Импонирующий цвет должен вызывать позитивные, легкие, приятные чувства, вплоть до некоторой эйфории, безмятежности и расслабленности. И только тогда можно с уверенностью сказать – да, это мой любимый цвет».

В разработанный нами комплекс учебных заданий входит монолог от имени неодушевлённого предмета или сочинение-загадка. Работа увлекает и нравится необычным подходом. Обязательное условие к тексту: предметы должны быть незаменимыми в творчестве художника. Примером может служить монолог, записанный С. Казарян (декоративная роспись, 1 курс, уровень среднего профессионального образования): «Я – довольно нужный предмет. Мой корпус может быть любого цвета, иногда материала. Я могу быть разной твёрдости. Если мой обладатель аккуратностью не заряжен, я могу и сломаться. В руках художника я не один, у меня много друзей. О, да! Я совсем забыл: могу себя проявить на бумаге, на дереве, на металле – зависит от моего настроения».

Еще один пример монолога от лица неодушевленного предмета, записан А. Лебедь (декоративная роспись, 1 курс, уровень среднего профессионального образования): «Моей отличительной чертой является лепка "колбасками", я эффектная игрушка из Вятской области». Ещё не узнали меня? Знакомлюсь с Вами дальше...Цвета мои любимые: жёлтый, зелёный, красный, синий, белый и др. Могу быть всадником, девушкой в пышном платье, сценкой. Меня увековечила А. Мезрина. Всё? Сдаётеся? Конечно, да! Я – дымковская игрушка».

Реализация на уроках русского языка и литературы комплекса специальных заданий направлена на решение сразу нескольких общих и специальных проблем в становлении будущего художника традиционных художественных промыслов:

- воспитание внимательного отношения к окружающему миру;
- пробуждение эмоциональной сферы;
- развитие ассоциативного мышления;
- развитие речи;
- взгляд с другого ракурса на традиционные художественные промыслы, в сравнении к тем, с которыми студенты знакомятся на специальной дисциплине;
- грамотное использование и написание слов и выражений, употребляемых в профессии, правилами их написания и произношения.

Все задания являются вспомогательным материалом для размышлений студентов о традиционных художественных промыслах, их многообразии и связи с культурой региона, пониманием основных технологических особенностей, специфике декоративных мотивов и колорита. Эти задания развивают креативность, помогают определиться с выбором выпускных квалификационных работ в будущем. По наблюдениям и анализу результатов, их выполнение повышает интерес к искусству, раскрывает новые аспекты в традиционных художественных промыслах, убеждает в верности выбора профессии.

Литература

1. Афонькина Ю.А. Становление профессиональной направленности в развитии человека / Ю.А. Афонькина. – Мурманск: МГПИ, 2001. – 180 с.
2. Ивановская Л.Н. «Юные художники» Дополнительная образовательная программа. – Платоновка: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования: Дом детского творчества Рассказовского района, 2016. – 46 с.
3. Кунц Л.И. Профессиональная направленность и направленность личности // Сибирский педагогический журнал. – 2013. – № 4. – С. 137-140.
4. Лихачев Д.С. Письмо девятнадцатое. Как говорить? // Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. – URL: <https://www.culture.ru/materials/51666/pisma-o-dobrom-i-prekrasnom> (дата обращения: 24.08. 2022).
5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – Москва: Оникс. 21 век, Мир и Образование, 2004. – 1198 с.
6. Пикассо П. 10 мыслей об искусстве, нарушении правил и хорошем вкусе. hr-portal, 2016. – URL: <https://hr-portal.ru/article/pablo-pikasso-10-mysley-ob-iskusstve-narushenii-pravil-i-horoshem-vkuse?ysclid=170j07y8sl687176588> (дата обращения: 24.08. 2022).
7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Санкт-Петербург: Питер, 2000. – 712 с.

8. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – Москва: Академический проект, 2006. – 400 с.
9. Словарь иностранных слов: свыше 21 000 слов. – 3-е изд. Стереотип. – Москва: Русский язык – Медиа. 2005. – 817 с.
10. Советский энциклопедический словарь. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва: Советская энциклопедия, 1989. – 1633 с.
11. Умарова Д.З. Профессиональное самоопределение и профессиональная направленность личности. // Вопросы науки и образования. – 2018. – № 7(19). – С. 283-285.
12. Цветкова Р.И. Мотивационная сфера личности современного студента: факторы, условия и средства её формирования в процессе профессионального становления: автореф. диссертации доктора психологических наук 19.00.07 / Иркут. гос. пед. ун-т. – Иркутск, 2007. – 48 с.

References

1. Afon'kina YU.A. Stanovlenie professional'noj napravlenosti v razvitii cheloveka / YU.A. Afon'kina. – Murmansk: MGPI, 2001. – 180 s.
2. Ivanovskaya L.N. «YUnye hudozhniki» Dopolnitel'naya obrazovatel'naya programma. – Platonovka: Municipal'noe byudzhethoe uchrezhdenie dopolnitel'nogo obrazovaniya: Dom detskogo tvorchestva Rasskazovskogo rajona, 2016. – 46 s.
3. Kunc L.I. Professional'naya napravlenost' i napravlenost' lichnosti // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. – 2013. – № 4. – S. 137-140.
4. Lihachev D.S. Pis'mo devyatnadcatoe. Kak govorit'? // Lihachev D.S. Pis'ma o dobrom i prekrasnom. – URL: <https://www.culture.ru/materials/51666/pisma-o-dobrom-i-prekrasnom> (data obrashcheniya: 24.08. 2022).
5. Ozhegov S.I. Slovar' russkogo yazyka. – Moskva: Oniks. 21 vek, Mir i Obrazovanie, 2004. – 1198 s.
6. Pikasso P. 10 myslej ob iskusstve, narushenii pravil i horoshem vkuse. hr-portal, 2016. – URL: <https://hr-portal.ru/article/pablo-pikasso-10-myslej-ob-iskusstve-narushenii-pravil-i-horoshem-vkuse?ysclid=17oj07y8sl687176588> (data obrashcheniya: 24.08. 2022).
7. Rubinshtejn S.L. Osnovy obshchej psihologii. – Sankt-Peterburg: Piter, 2000. – 712 s.
8. Petrushin V.I. Muzykal'naya psihologiya. – Moskva: Akademicheskij proekt, 2006. – 400 s.
9. Slovar' inostrannyh slov: svyshe 21 000 slov. – 3-е изд. Stereotip. – Moskva: Russkij yazyk – Media. 2005. – 817 s.
10. Sovetskij enciklopedicheskij slovar'. – 4-е изд., ispr. i dop. – Moskva: Sovetskaya enciklopediya, 1989. – 1633 s.
11. Umarova D.Z. Professional'noe samoopredelenie i professional'naya napravlenost' lichnosti. // Voprosy nauki i obrazovaniya. – 2018. – № 7(19). – S. 283-285.

12. Cvetkova R.I. Motivacionnaya sfera lichnosti sovremennogo studenta: faktory, usloviya i sredstva eyo formirovaniya v processe professional'nogo stanovleniya: avtoref. dissertacii doktora psihologicheskikh

Актуальные проблемы педагогики традиционного прикладного искусства: традиции и новации

Проблемы методологии

Александрова Н.М., доктор педагогических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: profped@bk.ru

Aleksandrova N.M., doctor of pedagogical sciences, professor, director of the Research institute of traditional artistic crafts, Higher school of folk arts (academy), 191186, St.-Petersburg, emb. Griboedov Canal, 2, lit., e-mail: profped@bk.ru

Понятийное поле технологий обучения в высшем образовании в области традиционного прикладного искусства **The conceptual field of teaching technologies in higher education in the field of traditional applied art**

Аннотация. В статье представлены теоретические основания создания понятийного поля технологии обучения в высшем образовании в области традиционного прикладного искусства. Выявлен круг понятий, характеризующих технологию обучения на базе технологической теории обучения в профессиональной педагогике. Установлена интеграция как основа раскрытия сущности технологических понятий: «технологические связи», «оптимизация технологии», «степень свободы содержания и процесса обучения», «непрерывность технологии обучения» и других. Приведены примеры технологий обучения конкретным видам традиционного прикладного искусства в высшем образовании.

Ключевые слова: технология обучения, традиционное прикладное искусство, понятийное поле, высшее образование, интеграция, технологическая теория обучения.

Abstract. The article presents the theoretical grounds for creating a conceptual field of teaching technology in higher education in the field of traditional applied art. A range of concepts has been identified that characterize the technology of teaching on the basis of the technological theory of training in professional pedagogy. The integration has been established as the basis for revealing the essence of technological concepts: «technological connections», «technology optimization», «degree of freedom of content and educational process», «continuity of learning technology» and others. The examples of training technologies for specific types of traditional applied art in higher education are given.

Keywords: teaching technology, traditional applied art, conceptual field, higher education, integration, technological theory of training.

Технологии обучения в области высшего образования играют одну из ведущих дидактических ролей и в педагогике рассматриваются как часть педагогических образовательных технологий.

В настоящее время в высшем образовании в области традиционного прикладного искусства не только разработаны, но и успешно осуществляются множественные технологии обучения. Технологии обучения внедрены в подготовку художников по следующим профилям (видам традиционного прикладного искусства): художественная вышивка (ивановская строчка, олонекское шитье, крестецкая строчка, белая гладь, владимирские верхошвы и др.), художественное кружевоплетение (вологодское, киришское, михайловское, ижеславское, скопинское, рязанское и др.), лаковая миниатюрная живопись (палехская, мстерская, холуйская, федоскинская), декоративная роспись по металлу и дереву (нижнетагильская, московское письмо, урало-сибирская), богородская резьба по дереву, холмогорская резьба по кости, ювелирное искусство, ростовская финифть. Как показало исследование, чаще всего используются в процессе обучения по различным дисциплинам такие технологии как: развитие творческих умений; освоение способов проектирования и моделирования художественных изделий; формирование художественного типа личности, то есть наиболее приспособленного к художественным видам деятельности (созданию произведений в стилистике определенного вида традиционного прикладного искусства, интеграции в едином произведении композиционных, колористических, орнаментальных, эстетических решений).

Например, при подготовке бакалавров в области художественной вышивки в Высшей школе народных искусств (академии) уже более десяти лет успешно применяется технология развития творчества, как необходимого профессионального качества обучающегося, основывающаяся на выявлении креативности личности каждого студента, последовательном развитии ее в соответствии с индивидуальной программой и сопровождающаяся мониторингом изменения творческих качеств студента [9].

Еще одним успешным примером технологии обучения в области традиционного прикладного искусства является интегративно-дифференцированная технология обучения дисциплине при подготовке художников по различным профилям – видам этого искусства, также осуществленная в Высшей школе народных искусств (академии). Сущность данной технологии обучения заключается в том, что для овладения обучающимися профессиональными видами художественной деятельности, например, декоративным рисунком, декоративной живописью, реорганизуется содержание и учебный процесс дисциплины. Для этого создаются структуры содержания обучения двух типов: инвариантная (интегрированная) – общая для нескольких видов искусства и вариативная (дифференцированная) – только для одного из них и выстраивается жесткая логика обучения – от инвариантной части к вариативной. Это непосредственно влияет на обеспечение высокого уровня освоения знаний и умений в

конкретном виде традиционного прикладного искусства. Именно так построено содержание и процесс обучения общепрофессиональных метадисциплин «Декоративный рисунок» и «Пластическая анатомия» [7; 11].

Применение технологий обучения в приведенных примерах направлены на повышение качества обучения, но не равнозначны в предметах своего воздействия и способах осуществления. Так, предметом воздействия технологии развития творчества является непосредственно личностные качества обучающегося, а в интегративно-дифференцированной технологии обучения дисциплине – содержание и процесс ее преподавания. Эти два примера доказывают широту применения и разнообразность технологий обучения, что неоднократно отмечали в своих трудах В.П. Беспалько, В.А. Сластенин, В.М. Монахов, М.С. Пак, Г.Н. Селевко и другие ученые. Подтверждением этого служит и то, что классификаций педагогических технологий (а, значит, и технологий обучения) существует множество. Согласно классификации, в зависимости от психолого-педагогической направленности обучения, которая предложена Институтом теории и истории педагогики Российской академии образования, технология развития творчества определяется как одна из группы технологий саморазвития. Технология же интегративно-дифференцированного обучения дисциплине выявлена как результат взаимодействия интегративной методологии и теории профессионального образования и не входит в какую-либо классификацию. Обе технологии обучения впервые не только применены к области высшего образования в сфере традиционного прикладного искусства, но и вносят новое научное знание о технологиях в теорию высшего художественного образования.

Несмотря на использование многочисленных технологий обучения при подготовке художников традиционного прикладного искусства в высшем образовании в настоящее время не установлено методологически и теоретически важное понятийное поле технологий обучения, т.е. системы связанных понятий, которая бы раскрывала и объясняла сущностные характеристики и логику использования технологических понятий применительно к процессу обучения. Для того чтобы это осуществить необходимо разобраться в сути понятия «технология обучения», его связи с другими понятиями.

Ядром технологий обучения и педагогических образовательных технологий является технологическая (процессная) составляющая любой дидактической или методической системы. Именно технологическая сторона образования и обучения отличает указанные выше технологии от отдельных применяемых на практике дидактических методов, средств и форм. Изучив взгляды современных ученых (В.П. Беспалько [2], В.С. Зайцева [5], Г.К. Селевко [10], В.М. Монахова [8], А.М. Кушнира [6], М.А. Чошанова [12] и др.) на педагогические образовательные технологии и технологии обучения, можно представить следующие единые основания для их создания:

- использование технологического подхода; применение систем взаимодействия субъектов образовательного процесса (студентов и преподавателя, студента и студентов и др.);

- сопоставление исходных данных и планируемых результатов; интеграция содержания, методов, средств, форм и среды осуществления образовательного процесса.

Подчеркнем, что перечисленные дидактические составляющие в технологиях обучения используются именно с помощью интеграции, то есть объединения их для достижения определенного запланированного и предсказательного результата. Это объясняется сущностью технологии как некоего процесса. Так, в соответствии с Большим толковым словарем русского языка [4], под понятием «технология» понимают: во-первых, совокупность операций, методов и процессов в определенной сфере или отрасли; во-вторых, совокупность знаний о способах обработки чего-либо, методах осуществления процессов. Как видно из определения понятия «технология», методы, процессы, способы, операции составляют ее единое объединенное понятийное поле.

Согласно технологической теории обучения в профессиональной педагогике понятие «технология обучения» в смысловой нагрузке базируется на межнаучной интеграции понятий дидактики профессиональной педагогики и общей технологии [1, с. 65]. Это означает, что понятийное поле технологий обучения в области традиционных художественных промыслов обязано включать в себя понятия, корневая основа которых исходит и из общей технологии, и из дидактики высшего образования в сфере этого искусства одновременно. Это является неукоснительным требованием к выбору понятий и их разъяснению. Иначе технологичность как один из смысловых признаков рассматриваемых понятий, входящих в понятийное поле может быть потеряна. При этом между понятиями разрушается их технологическая взаимосвязь, основанная на сущности технологии – процесса преобразования предмета в иной предмет путем использования средств преобразования.

Используя изучение опубликованных результатов научных исследований и реализованных технологий обучения в практике подготовки художников традиционных художественных промыслов, было определено понятие «технология обучения в высшем образовании в области традиционного прикладного искусства». Сущность этого понятия состоит в:

- использовании в обучении регионально-исторических, художественно-технологических, конструкционных, композиционных, колористических, орнаментальных, эстетических особенностей конкретного вида традиционного прикладного искусства (например, мстерская лаковая миниатюрная живопись, богородская резьба по дереву, нижнетагильская роспись и др.);

- логическом применении целеполагания, планирования, научной организации учебно-воспитательного процесса; интеграции содержания, методов, средств, форм, среды обучения в интересах повышения качества

обучения и воспитания будущих высококвалифицированных художников – носителей конкретного вида этого искусства.

В технологической теории обучения (разработана в 1997 г. в Научно-исследовательском институте профессионально-технического образования Российской академии образования) – дидактической теории профессиональной педагогики – рабочими понятиями являются: элемент технологии обучения, непрерывность обучения, степень свободы содержания и процесса обучения, оптимизация учебного процесса, технологические связи, качество обучения и др. Все указанные выше понятия могут входить в понятийное поле технологий обучения в высшем образовании в области традиционного прикладного искусства. Остановимся на этом подробнее.

Под элементом технологии обучения подразумевают единицу процесса обучения. В технологии профессионального обучения, в том числе традиционным видам прикладного искусства, часто используемыми единицами, в которых зафиксированы цель и содержание обучения, выступают:

- преподаватель и обучающийся как субъекты индивидуального процесса обучения;
- содержание, методы, средства, формы, контроль как дидактически необходимые элементы, без которых не осуществляется обучение;
- приобретенные компетенции, качества личности как технологически важные и дидактически необходимые результаты.

Раскрывая сложный системный характер технологий обучения дисциплины, а также их логическую последовательность, процедурность как их признаки, единицами процесса обучения могут выступать:

- технология подготовительных для проведения занятий работ (составление плана и технологической карты занятия; подбор образцов – дидактических средств, например, образцов видов художественной вышивки при обучении этому виду искусства; проверка наличия материалов, инструментов и приспособлений для осуществления практических занятий по конкретному виду традиционного прикладного искусства);
- технология основного процесса обучения (собственно проведение занятия, например, лекции по истории развития и художественной ценности различных видов художественного кружевоплетения рязанской области);
- технология дополнительного обучения, включающая технологию дополнительных индивидуальных занятий со студентами, проводящихся с целью развития творческих и исследовательских умений в рамках плана работ студенческого научного общества, или выполнение обучаемым практической работы в связи с отставанием от ее планового исполнения.
- технология оценивания процесса обучения, включающая вводную, текущую, итоговую и остаточную проверку знаний, умений и навыков по конкретной дисциплине или практике плана освоения конкретного профиля (вида) традиционного прикладного искусства;

- технология подготовки к следующему занятию (циклу занятий) согласно программе дисциплины или практики, заложенной в структуре образовательной программы по освоению конкретного профиля традиционного художественного промысла.

В реальном процессе обучения единицы, закрепляющие цель и содержание обучения, и единицы, фиксирующие логическую последовательность обучения, совмещаются (интегрируются) и представляют собой целостный технологический процесс.

Следовательно, понятие «элемент технологии обучения» определяем, как сложное системное понятие, устанавливающее иерархическую зависимость элементов между собой. Поясним на примере. Ошибки в избрании методов, средств, форм и контроля в отношении конкретного содержания обучения, например, киришского художественного кружевоплетения, могут привести к несформированности на запланированном уровне профессиональных компетенций (например, к незнанию колористических, орнаментальных, композиционных, художественно-технологических, эстетических особенностей киришского художественного кружевоплетения; его отличительных особенностей от вологодского, михайловского кружевоплетения; неумению спроектировать и выполнить в материале новое художественное изделие в технике именно киришского вида плетения, не овладению регионально-историческим уникальным видом ручного плетения кружев). Это потребует разработки технологии дополнительного обучения, изменений в технологиях оценивания процесса обучения и технологии подготовки к следующему занятию.

«Непрерывность технологии обучения» как одно из понятий, входящих в понятийное поле, получено интеграцией понятий:

- «непрерывность технологического процесса», означающего непрерывность преобразования какого-либо предмета (сырья) в новый предмет (продукт), обладающий новыми качествами;

- «непрерывный процесс обучения», определяющийся как непрерывное освоение общекультурных и профессиональных знаний, умений, навыков и качеств личности на занятиях по дисциплинам и при прохождении практик при обучении конкретному профилю (виду) традиционного прикладного искусства.

Непрерывный процесс обучения конкретному виду традиционного прикладного искусства можно рассматривать и как непрерывное обучение в высшем образовании, например, обучение сначала в бакалавриате, а затем в магистратуре. При всех приведенных выше вариантах непрерывного обучения непрерывность технологии обучения требует точности в выборе и использовании содержания, методов и средств обучения. Отсутствие дублирования содержания обучения и срывов сроков обучения являются важнейшими требованиями для организации непрерывного процесса обучения. Именно так было организовано в Высшей школе народных искусств непрерывное обучение в высшем образовании на уровнях бакалавриата и

магистратуры по профилям художественная вышивка, декоративная роспись по металлу (нижнетагильская), богородская художественная резьба по дереву, ювелирное искусство и другим.

Понятие «степень свободы содержания и процесса обучения» определяется как параметры содержания и учебного процесса, имеющие первостепенное значение для обучения различным видам традиционного прикладного искусства. К таким параметрам, возможно, отнести:

- основное содержание учебных дисциплин, базирующееся на целостной регионально-исторической и художественно-технологической сущности конкретного вида традиционного прикладного искусства;

- базовые средства практического обучения (например, для практического обучения богородской художественной резьбе по дереву – богородский нож, стамески, исторические образцы лучших художественных произведений богородской резьбы);

- индивидуальную форму организации обучения, сопровождающуюся наставничеством – «системой социально-педагогических воздействий преподавателя на сознание, чувства и волю обучаемых с целью формирования у них положительного отношения к традиционному прикладному искусству, стремление к его сохранению и овладению на высоком уровне художественно-технологической деятельностью» [12, с. 97];

- художественно-творческую среду процесса обучения, обеспечивающую развитие у студентов самостоятельной творческой деятельности, направленной на формирование познавательной деятельности, готовности к самообразованию.

Как видно, степень свободы содержания и процесса обучения связывает его элементы и условия, которые существуют во время обучения.

Понятие «оптимизация процесса обучения» означает выбор такого содержания и процесса обучения, которые приводили бы к наилучшему результату и при этом были бы использованы наименьшие затраты на его достижение. Оптимизация процесса обучения в своем корневом смысле исходит из общих положений оптимизации в технологии [11, с. 87-88], а значит, она зависит от занятого объема средств для получения желаемого качества знаний, умений, навыков и качеств личности выпускника. В объем средств для обучения конкретным видам традиционного прикладного искусства в высшем образовании входят: квалифицированные педагоги – носители конкретных, преподаваемых ими видов этого искусства; материально-техническое обеспечение учебных аудиторий, мастерских, зависящее от изучаемого в них вида традиционных художественных промыслов; содержание и средства теоретического и практического обучения дисциплинам, соответствующее современным нормативным и дидактическим требованиям; осуществление интеграционных связей между учебными дисциплинами; система оценивания процесса и результатов обучения.

Понятие «технологические связи» в технологической теории обучения профессиональной педагогики определены как системные связи,

сформированные воздействием элементов друг на друга и в целом системы обучения с внешним ее окружением [1, с. 94]. Например, если в подготовке художников холуйской лаковой миниатюрной живописи действует художественно-технологическая система обучения художников (впервые установлена Ю.А. Бесшапошниковой [3]), то в ней преподаватель и обучающийся, содержание, методы, средства, формы, среда, контроль обучения, профессионально значимые компетенции и качества личности представляют собой элементы технологии обучения, которые имеют взаимные связи. При этом научные основания этих системных связей одновременно:

- частнодидактические – историко-региональная сущность художественной технологии холуйской лаковой миниатюрной живописи в содержании дисциплин и построении практических занятий по проектированию и изготовлению художественных изделий, учебники и учебные пособия, образцы лучших художественных произведений как дидактические средства, профессиональный язык общения преподавателя и студентов и многое другое;

- технологические – цель, направленная на результат; логическая и преемственная последовательность обучения (от освоения простых операций к освоению всего комплекса процедур изготовления новых творческих произведений); выявление этапов (модулей) процесса обучения; установление обязательного мониторинга освоения этапов.

Ввиду того, что технологические связи – это системные связи, они все значимы, и выделить из них наиболее важные невозможно. Отсюда, точное выявление технологических связей является одним из необходимых факторов успеха применяемых технологий обучения.

Понятие «качество обучения» применительно к области традиционного прикладного искусства, исходя из его интегративной сути, можно определить, как междисциплинарную характеристику обучения, сущность которой в представлении технологии обучения как не только пути формирования компетенции выпускников, их промежуточном и итоговом оценивании, фиксации результатов, но и прогнозировании результатов. Так, изучая прогнозирование результатов обучения конкретному виду традиционного прикладного искусства в высшем образовании, задаются характеристики качества обучения, а это, прежде всего высокопрофессиональное овладение видами художественно-творческой деятельности, включая проектирование и реализацию в материале художественных изделий; направленность личности на сохранение и развитие этого искусства; высокий уровень образованности благодаря применению инновационных средств в художественных промыслах; воспитанность трудолюбия, устойчивого интереса к выбранной профессиональной деятельности, способности отстаивать свое профессиональное мнение и быть носителем конкретного вида традиционного искусства.

Таким образом, кратко рассмотрены понятия, входящие в понятийное поле технологии обучения высшего образования в сфере традиционного прикладного искусства. Основанием для их изучения послужили существенные особенности профессиональной дидактики в области данного вида искусства, выявленные преподавателями-учеными Высшей школы народных искусств и технологическая теория обучения – теория профессиональной педагогики. Между всеми понятиями существуют системные связи, что указывает на зависимость одного понятия от другого. Этот факт нужно учитывать в практике применения технологий обучения, т.е. изменяя одну составляющую технологии, например, профессиональную компетенцию как результат обучения, необходимо внести изменения и во все остальные составляющие, иначе данная компетенция будет не достигнута.

В данной научной статье мы не предполагали раскрывать обширный научный материал, касающийся технологий активизации и интенсификации обучения, технологий эффективности и организации управления обучением, технологий личностной ориентации обучаемых, технологий дистанционного обучения и многих других технологий в области подготовки в высшем образовании художников традиционного прикладного искусства, а также вопросов систематизации и комплексности применения их. Приглашаем исследователей продолжить обсуждение технологий обучения на страницах данного сетевого научного издания.

Литература

1. Александрова Н.М. Профессиональная педагогика: методология и теория обучения: учебное пособие для научно-педагогических работников профессионального образования / Н.М. Александрова. – Нижний Новгород: Волжский государственный инженерно-педагогический университет; Санкт-Петербург: Любавич, 2010. – 165 с.
2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – Москва: Педагогика, 1989. – 192 с.
3. Бешапошникова Ю.А. Художественно-технологическое содержание высшего образования в холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше: специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального образования (педагогические науки): диссертация на соискание ученой степени кандидат педагогических наук / Бешапошникова Юлия Авенгеровна; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург, 2015. – 227 с.
4. Большой толковый словарь русского языка: А-Я / РАН. Институт лингвистических исследований; составитель, главный редактор кандидат филологических наук С.А. Кузнецов. – Санкт-Петербург: Норинт, 1998. – 1534 с.
5. Зайцев В.С. Современные педагогические технологии: учебное пособие для преподавателей / В.С. Зайцев. – В 2-х книгах. – кн. 1. – Челябинск, ЧГПУ, 2012. – 411 с.

6. Кушнир А.М. Принцип природосообразности как методологическое основание проектирования технологий и содержания обучения. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-prirodosoobraznosti-kak-metodologicheskoe-osnovanie-proektirovaniya-tehnologiy-i-soderzhaniya-obucheniya/viewer> (дата обращения 01.09.2022).

7. Ломакин М.О. Декоративный рисунок в подготовке бакалавров традиционного прикладного искусства: монография / М.О. Ломакин. – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017. – 152 с.

8. Монахов В.М. Введение в теорию педагогических технологий: монография / В. М. Монахов; Министерство науки и образования РФ, Федеральное агентство по образованию, Межвузовский центр дистанционного образования МГОПУ им. М.А. Шолохова, Волгоградский государственный педагогический университет. – Волгоград: Перемена, 2006. – 318 с.

9. Сайфулина Е.В. Формирование готовности студентов вуза к профессиональной инновационной деятельности в области художественной вышивки: специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального образования (педагогические науки): диссертация на соискание ученой степени кандидат педагогических наук / Сайфулина Елена Витальевна; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург, 2014. – 222 с.

10. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. – том 1. / Г.К. Селевко – Москва: Народное образование, 2005. – 556 с.

11. Уткин А.Л. Содержание обучения пластической анатомии в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов: специальность 5.8.7 Методология и технология профессионального образования (педагогические науки): диссертация на соискание ученой степени кандидат педагогических наук / Уткин Александр Львович; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург, 2021. – 208 с.

12. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: методическое пособие / М.А. Чошанов. – Москва: Народное образование, 1996. – 160 с.

References

1. Aleksandrova N.M. Professional'naya pedagogika: metodologiya i teoriya obucheniya: uchebnoe posobie dlya nauchno-pedagogicheskikh rabotnikov professional'nogo obrazovaniya / N.M. Aleksandrova. – Nizhnij Novgorod: Volzhskij gosudarstvennyj inzhenerno-pedagogicheskij universitet; Sankt-Peterburg: Lyubavich, 2010. – 165 s.

2. Bespal'ko V.P. Slagaemye pedagogicheskoy tekhnologii / V.P. Bespal'ko. – Moskva: Pedagogika, 1989. – 192 s.

3. Besshaposhnikova YU.A. Hudozhestvenno-tekhnologicheskoe sodержanie vysshego obrazovaniya v holujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi na

pap'e-mashe: special'nost' 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki): dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidat pedagogicheskikh nauk / Besshaposhnikova YULiya Avengerovna; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2015. – 227 s.

4. Bol'shoj tolkovyj slovar' russkogo yazyka: A-YA / RAN. Institut lingvisticheskikh issledovanij; sostavitel', glavnyj redaktor kandidat filologicheskikh nauk S.A. Kuznecov. – Sankt-Peterburg: Norint, 1998. – 1534 s.

5. Zajcev V.S. Sovremennye pedagogicheskie tekhnologii: uchebnoe posobie dlya prepodavatelej / V.S. Zajcev. – V 2-h knigah. – kn. 1. – CHelyabinsk, CHGPU, 2012. – 411 s.

6. Kushnir A.M. Princip prirodosoobraznosti kak metodologicheskoe osnovanie proektirovaniya tekhnologij i sodержaniya obucheniya. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-prirodosoobraznosti-kak-metodologicheskoe-osnovanie-proektirovaniya-tehnologiy-i-soderzhaniya-obucheniya/viewer> (data obrashcheniya 01.09.2022).

7. Lomakin M.O. Dekorativnyj risunok v podgotovke bakalavrov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: monografiya / M.O. Lomakin. – Sankt-Peterburg: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2017. – 152 s.

8. Monahov V.M. Vvedenie v teoriyu pedagogicheskikh tekhnologij: monografiya / V. M. Monahov; Ministerstvo nauki i obrazovaniya RF, Federal'noe agentstvo po obrazovaniyu, Mezhvuzovskij centr distancionnogo obrazovaniya MGOPU im. M.A. SHolohova, Volgogradskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet. – Volgograd: Peremena, 2006. – 318 s.

9. Sajfulina E.V. Formirovanie gotovnosti studentov vuza k professional'noj innovacionnoj deyatel'nosti v oblasti hudozhestvennoj vyshivki: special'nost' 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki): dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidat pedagogicheskikh nauk / Sajfulina Elena Vital'evna; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2014. – 222 s.

10. Selevko G.K. Enciklopediya obrazovatel'nyh tekhnologij. V 2-h t. – tom 1. / G.K. Selevko – Moskva: Narodnoe obrazovanie, 2005. – 556 s.

11. Utkin A.L. Soderzhanie obucheniya plasticheskoy anatomii v vysshem obrazovanii v oblasti tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov: special'nost' 5.8.7 Metodologiya i tekhnologiya professional'nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki): dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidat pedagogicheskikh nauk / Utkin Aleksandr L'vovich; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2021. – 208 s.

12. CHoshanov M.A. Gibkaya tekhnologiya problemno-modul'nogo obucheniya: metodicheskoe posobie / M.A. CHoshanov. – Moskva: Narodnoe obrazovanie, 1996. – 160 s.

Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства

Куракина И.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории искусств, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: ladybug90@yandex.ru

Kurakina I.I., PhD in Pedagogy, associate professor of the department of art history, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: ladybug90@yandex.ru

Традиционные художественные промыслы России как ресурс общекультурного и профессионального воспитания личности Traditional artistic crafts of Russia as a resource of general cultural and professional education of the individual

Аннотация. В статье раскрыта сущность и специфика традиционных художественных промыслов как неотъемлемой части национальной культуры, значимого компонента кода культуры России. Автор дает представление об особенностях содержания общекультурного и профессионального воспитания личности будущего художника традиционного прикладного искусства в профильном высшем образовании в этой сфере; обосновывает роль традиционных художественных промыслов как эффективного инструмента общекультурного и профессионального воспитания личности.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, код культуры, общекультурное воспитание, профессиональное воспитание, профессиональное образование, тексты культуры.

Abstract. The article reveals the essence and specificity of traditional artistic crafts as an integral part of national culture, a significant component of the code of culture of Russia. The author gives an idea of the features of the content of the general cultural and professional upbringing of the personality of a future artist of traditional artistic crafts in specialized higher education in this field; substantiates the role of traditional artistic crafts as an effective tool of general cultural and professional education of an individual.

Keywords: traditional artistic crafts, culture code, general cultural upbringing, vocational education, vocational education, cultural texts.

Традиционные художественные промыслы России – компонент народного искусства; уникальный пласт национальной культуры, произведения которых в материальной форме воплощают мировоззрение и эстетические идеалы конкретного этноса. Единство материальной и духовной составляющей, функциональности и художественной выразительности составляет сущностную особенность подлинных произведений традиционных художественных промыслов.

Виды традиционных художественных промыслов России – художественная вышивка и художественное кружевоплетение, ювелирное и косторезное искусство, декоративная роспись по металлу и дереву, художественная резьба по дереву, лаковая миниатюрная живопись – представлены многообразием регионально-исторических вариантов, что свидетельствует о большом творческом потенциале народа. М.А. Некрасова отмечала: «Каждый очаг – это свои таланты, свои традиции, свои художественные системы и методы, выверенные в опыте многих поколений народных мастеров. Этот опыт складывает культуру традиции...» [10]. Связь художественных промыслов с конкретными центрами обуславливает в свою очередь совокупность их традиционных стилистических особенностей.

В конечном итоге, можно утверждать, что традиционные художественные промыслы являются неотъемлемой частью кода культуры России, т.к.: воплощают традиционные визуальные образы (мотивы, колорит, орнамент, формы) и технико-технологические особенности создания произведений; реализуют представление о взаимодействии, сотрудничестве (качество коллективности – сущностная особенность традиционных художественных промыслов); гармонично включаются в повседневность, сохраняют соразмерность человеку; обладают экологичностью (для создания изделий используются преимущественно природные материалы); обладают иным темпоральным режимом (приоритет ручного труда ориентирует на более длительный процесс создания изделий, его созерцательность) [15, с. 93-96]. В.Ф. Максимович отмечала: «Традиционные художественные промыслы – один из важнейших элементов культурного “генофонда” России, поскольку именно он принимает на себя функцию защиты национальной идентичности в условиях глобализации, широкого распространения продукции массовой культуры, генерирует и аккумулирует культурную память поколений» [9, с. 56].

Роль и значение традиционных художественных промыслов как эффективного инструмента воспитания личности в системе среднего общего и профильного профессионального образования неоднократно становилось предметом научного осмысления [1; 9; 11]. Однако традиционно акцент делается на позиционировании традиционных художественных промыслов как ресурса формирования национального самосознания, патриотического воспитания: «Подлинные произведения народного искусства всегда играли важную роль в воспитании патриотических чувств человека, способствовали сохранению национального самосознания и самобытности национальной культурной жизни» [9, с. 56]. Несомненно, данный аспект является краеугольным камнем общекультурного воспитания личности, однако не исчерпывающим.

Раскроем потенциал традиционных художественных промыслов как основы не только общекультурного, но и профессионального воспитания личности студента в высшей школе. Для этого обозначим особенности, сущностные для понимания специфики этих видов воспитания.

Воспитание – это целенаправленный процесс и результат воздействия на личность, ее взгляды, убеждения, способы поведения в обществе с целью формирования определенных качеств, ценностных установок, нравственных идеалов, принятых в конкретном обществе [13, с. 85]; как и обучение, является составной частью процесса образования.

Воспитание может быть реализовано в различных направлениях, но традиционно принято выявлять два основных: общекультурное и профессиональное.

Общекультурное воспитание

Общекультурное воспитание – воспитание способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с нравственно-этическими и духовными ценностями мировой и отечественной культуры, народов России и других стран.

По мысли И.А. Ивлиевой, общекультурное развитие личности будущего специалиста детерминирует установку на несколько основных постулатов [5, с. 165]; они были нами уточнены применительно к общекультурному воспитанию в области традиционных художественных промыслов (таблица).

<i>Основные доминанты общекультурного развития личности (по И.А. Ивлиевой)</i>	<i>Основные доминанты общекультурного воспитания личности в области традиционных художественных промыслов</i>
творческое проблемно-методологическое освоение культуры	осмысление роли своего региона / страны в мировом сообществе, осознание «включенности» традиционных художественных промыслов в общий исторический контекст отечественного и мирового искусства и культуры
непрерывность процесса освоения духовной культуры	непрерывность и последовательность в изучении исторического опыта традиционных художественных промыслов, осмысление их художественной самооценности
формирование системы ценностных координат личности	формирование чувства патриотизма, национального самосознания
раскрытие творческого потенциала будущего специалиста	формирование способности к сохранению исторических традиций и их творческой интерпретации в контексте вызовов времени
формирование готовности к поиску, открытости к новому, самостоятельности в принятии	развитие общей и визуальной культуры, функциональной грамотности

решений, последовательности в достижении результатов в профессиональной деятельности	
--	--

Раскроем на конкретных примерах варианты реализации доминант общекультурного воспитания личности в области традиционных художественных промыслов в практике работы Высшей школы народных искусств (академии).

1. Осмысление роли своего региона / страны в мировом сообществе, осознание «включенности» традиционных художественных промыслов в общий исторический контекст отечественного и мирового искусства и культуры

Значимым компонентом общекультурного воспитания и развития студентов в образовательном процессе Академии являются не только специальные профильные теоретические и практические дисциплины, но и комплекс внеаудиторных мероприятий, расширяющих представления студентов об окружающем мире, специфике мировых социальных и культурных процессов.

К таковым можно отнести традиционные ежегодные Международные Форумы «Культура России в XXI в.: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» и «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное профессиональное образование: современные вызовы, новые возможности и перспективы»; Бартрамовские чтения в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама; научные семинары, организуемые Студенческим научным объединением и др. Эти мероприятия являются площадками не только формирования опыта представления аудитории результатов собственной научно-исследовательской деятельности (изучения истории промыслов, анализа специфики художественно-стилистических и технико-технологических особенностей создания произведений и т.д.), но и знакомства с развитием близких художественных производств в других регионах, сопоставления логики бытования различных художественных практик в конкретные исторические периоды в России и за рубежом и т.д.

В качестве примеров представим темы некоторых докладов, которые были подготовлены и представлены на II Международном Форуме «Культура России в XXI в.: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» в Сергиевом Посаде 26-27 мая 2022 г.: «Восстановление и развитие белёвского кружева как уникального традиционного вида художественного кружевоплетения России» (Гутарова Е.); «Образ и современность в произведениях богородской художественной резьбы по дереву» (Пашкин К.); «Романовская игрушка и её место в системе художественных народных промыслов» (Потапова Е.) и др.

2. Непрерывность и последовательность в изучении исторического опыта традиционных художественных промыслов, осмысление их художественной самооценности

Логика в изучении исторического опыта развития традиционных художественных промыслов, осознание их самобытности и художественной ценности гарантируется спецификой организации всего образовательного процесса (от уровня среднего профессионального образования к высшему, в том числе, аспирантуре) и внеаудиторной работой – организацией и участием студентов в художественно-творческих выставках, знакомством с профильными музейными собраниями и т.д. Экспонирование выпускных квалификационных работ студентов – современных произведений традиционных художественных промыслов России – на площадках музеев с мировым именем не только знакомит зрителей с красотой национального наследия России, но способствует формированию у студентов чувства гордости за свой труд, ответственности за сохранение художественных традиций, сопричастности истории и культуре страны.

Так, среди наиболее крупных выставок, в которых приняла участие Академия в 2022 г., можно назвать II Художественно-промышленную выставку-форум «Уникальная Россия» в Гостином дворе в Москве; цикл выставок под общим названием «Великолепие художественного наследия России» в Государственном музее Холуйского искусства, Всероссийском музее декоративного искусства, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; Этно-Fashion Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – культурный код» в Национальной художественной галереи «Хазинэ» в Казани и др.

3. Формирование чувства патриотизма, национального самосознания

Традиционные художественные промыслы часто позиционируются в качестве одного из инструментов формирования национального самосознания и патриотизма, гражданского воспитания, однако достаточно сложно выявить и описать конкретные механизмы этого воздействия, т.к. связаны они с личностными качествами, изменения которых можно отследить только посредством специальных лонгитюдных исследований. Тем не менее, попробуем обозначить основные направления, по которым развивается воспитание выявленных качеств.

Многообразие видов традиционных художественных промыслов и эстетика их произведений – свидетельство большого творческого потенциала народа, фактор сохранения уникальности региона в условиях глобализации, что обеспечивает формирование чувства гордости за свою страну, осмысления ее непохожести и самобытности, делает интересной для изучения исторических процессов. Осознание «неповторимости» своих традиционных художественных промыслов как важной особенности страны поддерживается в том числе, благодаря участию в международных выставках, на которых гостей поражает трудоемкость, виртуозность технических и декоративных качеств произведений, выполненных студентами Академии.

Художественное своеобразие произведений традиционных промыслов связано с отражением идеалов, значимых для конкретного этноса, а значит,

близких и понятных, хотя бы интуитивно, этому социуму. «Вечные» ценности, связанные с идеалами своей семьи, дома, земли, дихотомии добра и зла, жизни и смерти, вечного и конечного, сиюминутного, в образной форме решенные в каждом конкретном произведении, при их интерпретации способны обеспечить преемственность традиционных ценностных ориентиров и установок, принятых в этом обществе.

4. Формирование способности к сохранению исторических традиций и их творческой интерпретации в контексте вызовов времени

Понятие традиции является фундаментальным для понимания сущности и специфики бытования традиционных художественных промыслов; именно сохранение совокупности традиционных художественно-эстетических и технико-технологических особенностей обеспечивает «узнаваемость» образов произведений традиционных художественных промыслов.

Одновременно, традиция – не жесткая догма, которая не подвержена изменению и требует неукоснительного соблюдения, а скорее инструмент, направляющий художественные поиски новых поколений художников и мастеров. На это неоднократно обращали внимание теоретики народного искусства – В.С. Воронов, А.И. Некрасов, А.Б. Салтыков, Т.М. Разина, М.А. Некрасова и др. Таким образом, именно в диалектике традиций и новаций и лежит источник органичного существования традиционных художественных промыслов в условиях современной культуры.

Образовательный процесс Высшей школы народных искусств (академии) ориентирован не только на погружение в исторический контекст и доскональное изучение опыта исполнительского мастерства предшественников, но и постоянный художественный поиск в рамках традиционных особенностей тех или иных видов художественных промыслов. Поисковая художественно-творческая деятельность студентов обеспечивается не только учебной работой (сохраняя высокий уровень и качество плетения, студенты кафедры художественного кружевоплетения экспериментируют с различными колористическими решениями, фактурами нитей, мотивами), но и внеаудиторными мероприятиями, в первую очередь, конкурсами (например, внутривузовский на «Лучший художественно-творческий проект» или традиционный, проводимый кафедрой лаковой миниатюрной живописи «Художественно-творческий конкурс по оформлению изделия из папье-маше в технике лаковой миниатюрной живописи Федоскино, Палеха, Мстеры, Холуя»). В рамках этих конкурсов студенты имеют возможность проявить себя и в области переосмысления традиционного формообразования предметов, и декоративных решений, и орнаментальных черт.

5. Развитие общей и визуальной культуры, функциональной грамотности

Формирование общей культуры – опыта межличностного общения и социального взаимодействия – один из приоритетов воспитательного процесса на всех уровнях образования. Как «система осознанных ценностей, обуславливающих учебную и профессиональную деятельность личности»

[12], уровень общей культуры личности значим для ее становления и последующей самореализации в условиях современного социума. Однако для художников традиционных художественных промыслов особенно важным является развитие визуальной культуры (качества «насмотренности» [16]).

Термин «визуальная культура» имеет множество вариантов трактовки; обобщив их, можно утверждать: сущность визуальной культуры соотносится со способностью осмысления влияния окружающего пространства на современного человека посредством визуальных образов. Исследователи утверждают: «Визуальность сегодня является повседневной жизнью любого современного человека» [14]. Таким образом, воспитание визуальной культуры напрямую связано с приращением опыта визуальной коммуникации – способности и готовности восприятия информации посредством зрения (не только смотреть, но и видеть), что является доминантой в процессе преподавания курсов истории искусств и теории и истории традиционного прикладного искусства в Высшей школе народных искусств (академии).

Одним из инструментов формирования визуальной коммуникации является навык восприятия текстов культуры и создания собственных. Текст культуры – любое явление культуры, представляющее собой определенную последовательность символов, передающую в закодированной форме некое послание: книга, музыкальное произведение, изображение, памятники архитектуры и т.п. Попадая в иной историко-культурный контекст, текст культуры наполняется новым смыслом, отличным от того, какой он имел во время его создания. Именно на формирование умений и развитие навыков «раскодирования» посланий текстов культуры ориентирует выполнение искусствоведческого анализа в рамках практических занятий по указанным дисциплинам. Обогащение опыта интерпретации чужих текстов культуры и создания собственных поддерживает и линейка учебных пособий для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, разработанная коллективом кафедры истории искусств Академии [3; 4; 7; 8]. Освоение каждой темы структурировано алгоритмом вопросов, большинство которых не является репродуктивным (требующим простого воспроизведения знакомой информации). Это «вопросы-размышления», предполагающие формулировку собственных мнений, версий, гипотез, предположений с последующей аргументацией.

Профессиональное воспитание

Не менее значимым аспектом становления личности будущего художника традиционных художественных промыслов, по сравнению с общекультурным воспитанием, является профессиональное воспитание.

Профессиональное воспитание – формирование совокупности профессиональных ценностей и идеалов будущего специалиста, его духовных потребностей, мотивированного отношения и интереса к профессиональной деятельности, стремления к профессиональной самореализации [18, с. 169]. Профессиональное воспитание способствует интеграции личности в культуру посредством квалифицированной профессиональной деятельности, результатом

такого воспитания становится «человек культуры», носитель профессиональной культуры [2, с. 175].

Профессиональное воспитание с опорой на наследие традиционных художественных промыслов может быть реализовано в следующих аспектах:

- развитие профессиональной культуры (изучение регионально-исторических традиций промыслов, обмен опытом с другими студентами, преподавателями, специалистами);
- исследование профессионального и личностного опыта состоявшихся художников традиционных художественных промыслов;
- формирование профессионального мастерства;
- осмысление исторической практики развития промысла как фактора прогнозирования его развития;
- осознание миссии художника традиционных художественных промыслов как гаранта сохранения и продолжения их традиций в современном социуме.

Раскроем, каким образом данные направления профессионального воспитания реализованы в Высшей школе народных искусств (академии).

1. Развитие профессиональной культуры (изучение регионально-исторических традиций промыслов, обмен опытом)

Формирование профессиональной культуры будущего специалиста – необходимое условие, определяющее его конкурентоспособность; в условиях рыночной экономики владение профессией – гарант социальной защищенности и самореализации человеческого капитала [2, с. 163].

Профессиональная культура художника традиционных художественных промыслов складывается не только из совокупности профессиональных навыков, опыта исполнительского мастерства в конкретном виде традиционного прикладного искусства, но и широкого культурного поля, умений критического осмысления специфики регионально-исторического развития промысла, особенностей и логики его бытования.

С этой целью традиционные аудиторные занятия в Академии дополнены опытом выездных мероприятий – поездок в регионально-исторические центры традиционных художественных промыслов – филиалы Высшей школы народных искусств (академии). Это практики, предусмотренные учебным планом; научно-практические мероприятия – Международный форум «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем»; Бартрамовские чтения; семинары; выездные пленэры и т.д. Данные события становятся площадками для взаимодействия между студентами, способствуют формированию опыта публичных выступлений, навыков ведения полемики, научной этики и т.д.

2. Исследование профессионального и личностного опыта состоявшихся художников традиционных художественных промыслов

Профессиональное становление личности, особенно в области традиционных художественных промыслов, неразрывно связано с

преимуществом профессионального опыта состоявшихся художников в этой области – носителей традиций.

Ресурсом обогащения профессиональных навыков, восприятия исторически сложившейся художественно-образной системы конкретных видов традиционного прикладного искусства являются выездные практики в регионы – центры традиционных художественных промыслов России. Реализации этой особенности способствует организационная структура Высшей школы народных искусств (академии), имеющей сеть филиалов в Москве, Рязани, Омске, Сергиевом Посаде, Богородском, Федоскине, Мстёре и Холуе.

В процессе подобных выездов студенты посещают профильные музеи, знакомятся с художественным сообществом региона. В процессе творческих встреч имеют возможность ближе познакомиться с особенностями художественного метода каждого автора – от разработки эскиза произведения к его воплощению в материале; узнать об источниках композиционных решений; о подходах к решению сложных творческих задач. В качестве примера можно привести лекции Народного художника России, мстёрского миниатюриста В.Ф. Некосова; встречу с художником федоскинской лаковой миниатюры Н.Г. Марчуковым и др.

3. Формирование профессионального мастерства

Профессиональное мастерство – понятие, уточненное в отношении художников традиционного прикладного искусства, в частности, художников-ювелиров, М.В. Чураковой [17]. Профессиональное мастерство подразумевает совокупность владения опытом исполнительского мастерства, а также знаний в области проектирования, технологии и материаловедения, композиции, технического рисунка, профильных теоретических дисциплин и т.д. Формирование профессионального мастерства – доминанта образовательного процесса Академии, что обеспечено особенностями учебного плана. Он включает не только практические дисциплины профессиональной направленности, но и общепрофессиональные курсы, формирующие кругозор, визуальную культуру.

4. Осмысление исторической практики развития промысла как фактора прогнозирования его развития

Анализ генезиса исторического развития традиционного художественного промысла – ценный опыт для осмысления не только его прошлого, но и прогнозирования перспектив развития. Знакомство с логикой бытования исторических процессов, происходящих в различных видах традиционного прикладного искусства, происходит в рамках курса теории и истории традиционного прикладного искусства. Критическое осмысление исторического процесса обеспечивает характер методики преподавания курса, включающей не только лекционные, но и блок практических заданий. Последние ставят перед студентами вопросы, требующие дискуссии, поиска подходов к их решению, предлагают под другим углом посмотреть и на современные процессы.

5. Осознание миссии художника традиционных художественных промыслов как гаранта сохранения и продолжения их традиций в современном социуме

Художник традиционных художественных промыслов – специалист, владеющий комплексом практических умений и теоретических знаний, осознающий сущность традиционного прикладного искусства и специфику его отдельных видов, способный и готовый к их развитию в конкретный исторический период.

Осмысление социальной значимости собственной профессии – важный компонент профессиональной культуры, условие эффективной самореализации в профессиональной сфере. Для художника традиционных художественных промыслов понимание сущности собственной профессиональной деятельности особенно важно, так как в современном социуме бытует мнение о традиционном прикладном искусстве как примитивном ремесле, доступном любому, что не соответствует уникальным эстетическим особенностям и художественной системе его видов.

Утверждение самооценности видов традиционного прикладного искусства, формирование ответственного отношения к собственной деятельности, понимание неповторимости видов традиционного прикладного искусства подтверждается выставками Высшей школы народных искусств (академии), в рамках которых экспонируются произведения, созданные студентами.

Традиционные художественные промыслы – уникальный пласт национальной духовной и художественной культуры, которые в материальной форме произведений воплощают нравственные и эстетические идеалы конкретного этноса. Тем самым, традиционные художественные промыслы становятся мощным инструментом реализации общекультурного и профессионального воспитания студентов в системе высшего профильного образования.

Литература

1. Алексеева Л.Л. Национальное культурное наследие и воспитание человека: противодействие вызовам информационной эпохи // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 4. – С. 96-108. – URL: (дата обращения: 17.07.2022). doi:10.24412/2619-1504-2020-435-93-105
2. Белов В.И. Профессиональное воспитание в системе современных воспитательных концепций // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2006. – № 14. – С. 163-177. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-vospitanie-v-sisteme-sovremennyh-vospitatelnyh-kontseptsiy> (дата обращения: 06.08.2022).
3. Ванюшкина Л.М., Дракина И.К., Куракина И.И., Тихомиров С.А. История искусств в образах, фактах, вопросах. Учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Часть I. / Л.М. Ванюшкина, И.К. Дракина, И.И. Куракина, С.А. Тихомиров; Научн. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 186 с.

4. Ванюшкина Л.М., Дмитриева Л.В., Дракина И.К., Куракина И.И., Тихомиров С.А. История искусств в образах, фактах, вопросах. Учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть II. / Л.М. Ванюшкина, Л.В. Дмитриева, И.К. Дракина, И.И. Куракина, С.А. Тихомиров; Научн. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017. – 183 с.

5. Ивлиева И.А. Общекультурное развитие личности в системе непрерывного профессионального образования (концептуальные основы) // Человек и образование. – 2010. – № 4(25). – С. 163-169.

6. Куракина И.И. Содержание и дидактические основы преподавания теории и истории традиционных художественных промыслов в системе непрерывного многоуровневого профессионального образования // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 4 (39). – С. 126-142. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-17.pdf (дата обращения 18.07.22).

7. Куракина И.И. Теория и история традиционного прикладного искусства: учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть I / Высшая школа народных искусств (академия); И.И. Куракина. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 160 с.

8. Куракина И.И. Теория и история традиционного прикладного искусства: учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть II / Высшая школа народных искусств (академия); И.И. Куракина. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 162 с.

9. Максимович В.Ф. Воспитание детей и молодежи средствами традиционных художественных промыслов в образовательной практике Высшей школы народных искусств / В.Ф. Максимович // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2018. – № 1. – С. 55-60. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/maksimovich_55-60.pdf (дата обращения: 26.07.2022).

10. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры: теория и практика. – Москва: Изобразительное искусство, 1983. – 343 с.: ил. – URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/nekra/sova/narod/1.htm> (дата обращения 18.07.22).

11. Олесина Е.П., Стукалова О.В. Культурологическое образование школьников на основе изучения народных промыслов // Гуманитарное пространство. – 2019. – № 8. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kulturologicheskoe-obrazovanie-shkolnikov-na-osnove-izucheniya-narodnyh-promyslov> (дата обращения: 30.07.2022).

12. Павленко А.Ю. Понятие общей культуры в историко-педагогическом аспекте // Карельский научный журнал. – 2013. – № 1. – С. 46-48. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-obschey-kultury-v-istoriko-pedagogicheskom-aspekte> (дата обращения: 15.08.2022).

13. Современный образовательный процесс: основные понятия и термины: краткий терминологический словарь / Олешков М.Ю., Уваров В.М. – Москва: Компания Спутник+, 2006. – 189 с.

14. Сырова Н.В., Чикишев В.Н. Визуальная культура как средство формирования общей и профессиональной культуры человека // Вестник Минского университета. – 2018. – № 1(22). – URL: <https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/754> (дата обращения: 15.08.2022).

15. Тихомиров С.А. Традиционные художественные промыслы России как неотъемлемая часть национального кода культуры // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 2. – С. 90-103. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-11.pdf (дата обращения: 17.07.2022). doi:10.24412/2619-1504-2021-2-90-103

16. Федотова О.В. Насмотренность как одно из условий создания творческого образа в профессиональном образовании в традиционных художественных промыслах // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 3. – С. 80-88. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nasmotrennost-kak-odno-iz-usloviy-sozdaniya-tvorcheskogo-obraza-v-professionalnom-obrazovanii-v-traditsionnyh-hudozhestvennyh> (дата обращения: 06.08.2022). doi:10.24412/2619-1504-2021-38-80-88

17. Чуракова М.В. Формирование профессионального мастерства будущих художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук; спец. 13.00.08 – теория и методика профессионального образования / Чуракова Марина Владимировна; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург, 2018. – 231 с.: ил.

18. Шаталов М.А., Мычка С.Ю. Проблемы профессионального воспитания в системе подготовки будущих специалистов // Актуальные проблемы развития вертикальной интеграции системы образования, науки и бизнеса: экономические, правовые и социальные аспекты: материалы III Международной научно-практической конференции. Воронеж, 29 мая 2015 г. – Воронеж: Воронежский центр научно-технической информации, 2015. – С. 166-170.

References

1. Alekseeva L.L. Nacional'noe kul'turnoe nasledie i vospitanie cheloveka: protivodejstvie vyzovam informacionnoj epohi // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 4. – С. 96-108. – URL: (data obrashcheniya: 17.07.2022). doi:10.24412/2619-1504-2020-435-93-105

2. Belov V.I. Professional'noe vospitanie v sisteme sovremennyh vospitatel'nyh koncepcij // Izvestiya RGPU im. A.I. Gercena. – 2006. – № 14. – S. 163-177. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-vospitanie-v-sisteme-sovremennyh-vospitatelnyh-kontseptsiy> (data obrashcheniya: 06.08.2022).
3. Vanyushkina L.M., Drakina I.K., Kurakina I.I., Tihomirov S.A. Istoriya iskusstv v obrazah, faktah, voprosah. Uchebnoe posobie dlya samostoyatel'noj vneauditornoj raboty studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly». CHast' I. / L.M. Vanyushkina, I.K. Drakina, I.I. Kurakina, S.A. Tihomirov; Nauchn. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 186 s.
4. Vanyushkina L.M., Dmitrieva L.V., Drakina I.K., Kurakina I.I., Tihomirov S.A. Istoriya iskusstv v obrazah, faktah, voprosah. Uchebnoe posobie dlya samostoyatel'noj vneauditornoj raboty studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly». CHast' II. / L.M. Vanyushkina, L.V. Dmitrieva, I.K. Drakina, I.I. Kurakina, S.A. Tihomirov; Nauchn. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2017. – 183 s.
5. Ivlieva I.A. Obshchekul'turnoe razvitie lichnosti v sisteme nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya (konceptual'nye osnovy) // CHelovek i obrazovanie. – 2010. – № 4(25). – S. 163-169.
6. Kurakina I.I. Soderzhanie i didakticheskie osnovy prepodavaniya teorii i istorii tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov v sisteme nepreryvnogo mnogourovnevnogo professional'nogo obrazovaniya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 4 (39). – S. 126-142. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-17.pdf (data obrashcheniya 18.07.22).
7. Kurakina I.I. Teoriya i istoriya tradicionnogo prikladnogo iskusstva: uchebno-naglyadnoe posobie dlya samostoyatel'noj i vneauditornoj raboty studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly». CHast' I / Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya); I.I. Kurakina. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 160 s.
8. Kurakina I.I. Teoriya i istoriya tradicionnogo prikladnogo iskusstva: uchebno-naglyadnoe posobie dlya samostoyatel'noj i vneauditornoj raboty studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly». CHast' II / Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya); I.I. Kurakina. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 162 s.
9. Maksimovich V.F. Vospitanie detej i molodezhi sredstvami tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov v obrazovatel'noj praktike Vysshej shkoly narodnyh iskusstv / V.F. Maksimovich // Pedagogika iskusstva: setevoy elektronnyj nauchnyj zhurnal. – 2018. – № 1. – S. 55-60. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/maksimovich_55-60.pdf (data obrashcheniya: 26.07.2022).
10. Nekrasova M.A. Narodnoe iskusstvo kak chast' kul'tury: teoriya i praktika. – Moskva: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1983. – 343 s.: il. – URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/nekra/sova/narod/1.htm> (data obrashcheniya 18.07.22).

11. Olesina E.P., Stukalova O.V. Kul'turologicheskoe obrazovanie shkol'nikov na osnove izucheniya narodnyh promyslov // Gumanitarnoe prostranstvo. – 2019. – № 8. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kulturologicheskoe-obrazovanie-shkolnikov-na-osnove-izucheniya-narodnyh-promyslov> (data obrashcheniya: 30.07.2022).
12. Pavlenko A.YU. Ponyatie obshchej kul'tury v istoriko-pedagogicheskom aspekte // Karel'skij nauchnyj zhurnal. – 2013. – № 1. – S. 46-48. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-obshchey-kul'tury-v-istoriko-pedagogicheskom-aspekte> (data obrashcheniya: 15.08.2022).
13. Sovremennyy obrazovatel'nyj process: osnovnye ponyatiya i terminy: kratkij terminologicheskij slovar' / Oleshkov M.YU., Uvarov V.M. – Moskva: Kompaniya Sputnik+, 2006. – 189 s.
14. Syrova N.V., CHikishev V.N. Vizual'naya kul'tura kak sredstvo formirovaniya obshchej i professional'noj kul'tury cheloveka // Vestnik Minskogo universiteta. – 2018. – № 1(22). – URL: <https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/754> (data obrashcheniya: 15.08.2022).
15. Tihomirov S.A. Tradicionnye hudozhestvennye promysly Rossii kak neot'emlemaya chast' nacional'nogo koda kul'tury // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 2. – S. 90-103. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-11.pdf (data obrashcheniya: 17.07.2022). doi:10.24412/2619-1504-2021-2-90-103
16. Fedotova O.V. Nasmotrennost' kak odno iz uslovij sozdaniya tvorcheskogo obraza v professional'nom obrazovanii v tradicionnyh hudozhestvennyh promyslah // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – №3. – S. 80-88. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nasmotrennost-kak-odno-iz-usloviy-sozdaniya-tvorcheskogo-obraza-v-professionalnom-obrazovanii-v-traditsionnyh-hudozhestvennyh> (data obrashcheniya: 06.08.2022). doi:10.24412/2619-1504-2021-38-80-88
17. CHurakova M.V. Formirovanie professional'nogo masterstva budushchih hudozhtnikov-yuvelirov v srednem professional'nom obrazovanii: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk; spec. 13.00.08 – teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / CHurakova Marina Vladimirovna; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2018. – 231 s.: il.
18. SHatalov M.A., Mychka S.YU. Problemy professional'nogo vospitaniya v sisteme podgotovki budushchih specialistov // Aktual'nye problemy razvitiya vertikal'noj integracii sistemy obrazovaniya, nauki i biznesa: ekonomicheskie, pravovye i social'nye aspekty: materialy III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Voronezh, 29 maya 2015 g. – Voronezh: Voronezhskij centr nauchno-tekhnicheskoy informacii, 2015. – S. 166-170.

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 Pedagogy, associate professor of the department of drawing and painting, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: serov_p@mail.ru

**Профессиональная направленность обучения живописи в
Высшей школе народных искусств (академии)
Professional orientation of painting training at the
Higher school of folk arts (academy)**

Аннотация. В статье раскрывается значение профессиональной направленности обучения живописи студентов в Высшей школе народных искусств. Особо подчеркивается, что каждый из навыков, который осваивает студент, относится к определенным профессиональным ситуациям в зависимости от их типа. Это позволяет выстроить навыки в строгой очередности и в соответствии с иерархией: тренируется художественное воображение; развивается эстетическое чутье; воспитываются комбинаторные навыки; развивается умение системного и художественно-образного мышления.

Проводится анализ наиболее существенных вопросов, связанных с профессиональной направленностью в обучении живописи, определяются оптимальные методы и средства их решения.

Ключевые слова: профессия, образование, обучение, художественный образ, декоративность, стилизация, трансформация, способы изображения, переработка.

Abstract. The article reveals the importance of the professional orientation of teaching painting to students at the Higher school of folk arts. It is emphasized that each of the skills that a student masters relates to certain professional situations, depending on their type. This allows to build skills in strict order and in accordance with the hierarchy: artistic imagination is trained; aesthetic flair is developed; combinatorial skills are brought up; the ability of systematic and artistic-imaginative thinking is developed.

The analysis of the most significant issues related to the professional orientation in teaching painting is carried out, the optimal methods and means of their solution are determined.

Keywords: profession, education, training, artistic image, decorativeness, stylization, transformation, image methods, processing.

Раскрывая специфику курса живописи, который разработан в Высшей школе народных искусств, стоит обратить внимание на желание педагогического коллектива кафедры рисунка и живописи произвести

модификацию стандартной для каждого художественного вуза академической программы так, чтобы она позволяла студентам эффективно вести проектную деятельность в области традиционного прикладного искусства [4, с. 12].

Если на преподавание живописи (в теоретическом и методическом плане) смотрят, не учитывая будущую профессиональную деятельность, то это негативно сказывается на качестве образования, а творческое развитие студентов проходит не так эффективно [3, с. 27].

В Высшей школе народных искусств студенты изучают рисунок, декоративный рисунок, живопись и декоративную живопись. Выполнение учебных этюдов с натуры является важным элементом в процессе изучения живописи. Занятия рисунком и живописью позволяют студентам овладеть профессиональным мастерством, получить знания о природе, приобрести опыт работы с изобразительными средствами и материалами.

После выполнения работы с натуры выполняется декоративная переработка живописного этюда. Проблемы композиционной и декоративно-условной целостности учебной работы стоят перед студентом вне зависимости от того, идет речь о кратком наброске или этюде с натуры, многосеансном учебном задании или стилизованном изображении для проекта изделия. А значит, отличие декоративного художественного изображения от любого иного состоит как раз в таком качестве, как стилизация и условность [5, с. 48]. Традиционным художественным промыслам, не изображающим реалистичные образы (например, художественному кружеву), также свойственно обладать фундаментальными композиционными закономерностями, такими как: композиционный центр, симметрия и асимметрия, статика и динамика (рис. 1).

Рис. 1. Декоративно-условное решение натюрморта

В художественной педагогике особое место отводится вопросам развития аналитического видения у студентов. Типы видения различаются характером целевых установок. В обыденном видении зрение используется для ориентации в окружающем мире. Зрение в данном случае – инструмент узнавания, сравнения, различения, оно необходимо, чтобы обеспечить биологическое существование индивида. Если направленность информационно-коммуникативная, то зрение будет быстрым, поверхностным, максимально автоматизированным. Видеть, краем глаза – характеристика обыденного видения: здесь задачей является

выделить за секунду в толпе знакомого человека, найти нужный предмет среди других и т.д. Воспринимаемое не анализируется и не оценивается, т.к. времени на это нет.

Непосредственно рассматривать предмет и его отдельные свойства, которые выделяются из общего потока информации с определенной целью – это признаки аналитического видения. Оно жизненно необходимо художнику традиционного прикладного искусства в его профессиональной деятельности. Художнику приходится творчески переосмысливать натуру (рис. 2), выделять наиболее существенные качества, использовать активную избирательность, применять декоративно-условные приемы живописи: стилизацию, трансформацию, декорирование. При этом процесс аналитического видения бывает быстрым и медленным, трудоемким или простым, однако всегда требует внимания и зрительного абстрагирования. Все многообразие того, что видит глаз, но что не является значимым для реализации творческого замысла художника, будто перестает существовать, основной акцент переносится на ключевой предмет и его характеристики.

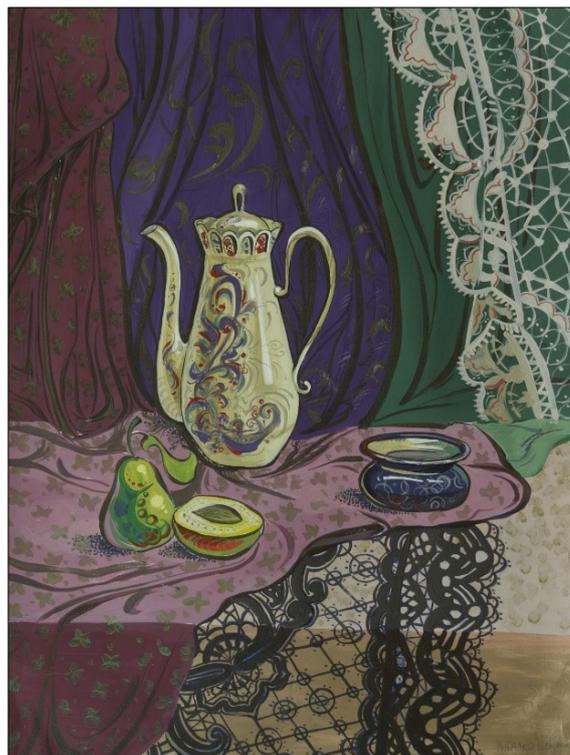
Подобная форма видения является основной для любого рода занятий человека: науки, спорта, труда, и, конечно, творческой деятельности. Однако аналитическое видение – это не то, что дано человеку с рождения. Глаза новорожденного ребенка видят окружающий мир, но мозг еще не готов к расшифровке и интерпретации увиденного. С возрастом мы развиваем навыки анализировать все лучше и лучше, причем характер этого анализа будет зависеть от профессиональной направленности человека. Психолог будет обращать внимание на мимику и жесты собеседника, модельер заметит необычный крой одежды, художнику бросятся в глаза особенности лица или характер силуэта. Именно развитие аналитического видения происходит в процессе обучения академической и декоративной живописи.

Зрение является интеллектуальным аналитическим процессом, оно не исчерпывается реконструкцией объема и цвета путем зрительного восприятия. Поэтому корректнее говорить не просто о зрении как биологическом явлении, а о превращении его в видение, т.е. процессе, преследующим определенные цели. Именно при выполнении декоративно-условных решений живописных этюдов у будущих художников формируется способность к анализу, выбору из существующих характеристик предметов наиболее значимых и определяющих.

Работа над декоративными решениями реалистических живописных этюдов является специальным заданием (этюды по памяти и по представлению). Декоративным переработкам (решениям) живописных этюдов отведена роль своего рода связующего звена, за счет которого освоенные в рамках программы «Академическая живопись» умения и навыки внедряются в профессиональную деятельность.

Академический этюд

Декоративное решение

Рис. 2. Академический этюд и декоративное решение натюрморта, выполненное в стилистике кружевоплетения

Если студент умеет использовать приемы декоративной живописи, применяя разную степень творческого обобщения, то профессиональные художественные задачи в дальнейшем будут решаться грамотно. Именно для развития таких навыков в программе по живописи разработаны задания по декоративной переработке. Благодаря им развивается образное мышление и навыки абстрагирования, необходимые будущим художникам традиционного прикладного искусства для профессиональной деятельности.

На рисунке 2 пример декоративного решения натюрморта, выполненного в стилистике кружевоплетения. В процессе декоративной переработки данного натюрморта студент использует приемы, характерные для художественного кружева, такие как: плоскостное решение предметов, декорирование драпировок орнаментом характерным для художественного кружева, использование ограниченной палитры цветов.

На первых этапах обучения студент усваивает набор ключевых профессиональных знаний (моделировка формы цветом, использование декоративных способов изображения) [5, с. 9; 6, с. 5]. Одним словом, изучает специфику, которой характеризуется обучение живописи в области конкретного традиционного прикладного искусства. Безусловно, объяснение учебной задачи выполняемого задания необходимо предварять теоретическим введением, раскрывающим значение приобретённых умений для формирования и совершенствования профессионального мастерства [1, с. 115].

Академический этюд

Декоративная переработка

Рис. 3. Декоративная переработка этюда женской фигуры в театральном костюме, соотнесенная с традициями и приемами лаковой миниатюрной живописи

Рис. 4. Выполнение эскизов декоративной переработки этюда женской фигуры в театральном костюме

Преподавание живописи в Высшей школе народных искусств основывается на разделении работы с натуры и декоративную живопись, соотнесенную с конкретным видом традиционного прикладного искусства (рис. 3, 4), которая выполняется по воображению, «от себя». В процессе выполнения живописного этюда происходит изучение объектов средствами академической живописи. Таким образом, рисунок и живопись с натуры выполняют конкретную учебно-познавательную роль, а декоративная живопись несет в себе элементы творческого поиска.

Рис. 5. Декоративное решение натюрморта, соотнесенное с традициями и приемами ювелирного искусства

Рис. 6. Декоративное решение натюрморта, соотнесенное с традициями и приемами художественной вышивки

Все вышесказанное позволяет рассмотреть обучение декоративной живописи как эффективное условие будущей художественно-творческой деятельности бакалавра в области конкретного вида традиционного прикладного искусства (рис. 5, 6). Студенту требуется, в первую очередь, овладеть навыками живописи с натуры, а уже потом заниматься непосредственно декоративно-условным творчеством, художественной импровизацией и процессом отработки условных приемов.

При выполнении декоративной переработки процессы анализа и синтеза постоянно сменяют друг друга и за счет этого студенты творчески отображают объекты действительности, выявляя наиболее характерные свойства и признаки предметной формы. Также работа над декоративными решениями способствует оттачиванию умений, за счет которых предметная трехмерная форма становится декоративно-условной на плоскости (холст или лист).

Выделять сходства и различия между признаками предметов и между частями предметов, крайне важно при выполнении декоративных решений. За счет сравнений обучающиеся находятся в активном поиске соотношений цвета, массы и формы, сравнение помогает формировать динамику и выразительность изображения.

Знак (декоративно-условное изображение) проще воспринимается человеком за счет его лаконичности, мы считываем такую визуальную информацию лучше и быстрее запоминаем ее. Знак более коммуникативен и функционален, нежели нагруженный деталями образ. Умение отделить главное от второстепенного, найти ключевые характеристики предмета и выделить их и есть навыки настоящего художника. Если наш повседневный взгляд часто поверхностен, то искусству свойственна совершенно другая установка: оно направлено на активизацию процесса творчества [2, с. 14].

Для художника традиционного прикладного искусства окружающие предметы видятся как материал, который можно взять за основу изделия. Разрабатывая учебные задания по академической и декоративной живописи, необходимо ставить учебные задачи, которые формируют художественную фантазию, умение формировать образность предметного мира. Имеют значение и характеристики материала, технологии, с которым предстоит работать художнику, что является еще одним свойством художественного видения [6, с. 40].

Каждый из навыков, который осваивает студент в процессе обучения академической и декоративной живописи, относится к определенным профессиональным ситуациям в зависимости от их типа (художественно-образное переосмысление натуры, грамотное изображение предметов). Это позволяет выстроить живописные навыки в строгой очередности и в соответствии с иерархией: тренируется художественное воображение; развивается эстетическое чутье; воспитываются комбинаторные навыки; развивается умение системного и художественно-образного мышления. Полученные знания позволяют выпускникам Высшей школы народных искусств (академии) успешно реализовать себя в профессии.

Литература

1. Батышев С.Я. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям. / С.Я. Батышев. – Москва: Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. — 512 с.
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов «Художеств. проектирование изделий текстил. и лег. пром-сти» / Н.П. Бесчастнов. – Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛИАДОС, 2008. – 255 с.
3. Васильева Е.И. Применение современных педагогических подходов в обучении студентов на учебных практиках. Из опыта организации образовательного процесса в ВШНИ. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 1. – С. 26-31. DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00005 – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v9_1.htm (дата обращения: 02.05.2021).
4. Максимович В.Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3. – С. 7-14. DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043 – URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v9_3.htm (дата обращения: 02.05.2021).
5. Серов П.Е. Декоративная живопись: учебное пособие / П.Е. Серов. – Санкт-Петербург: ВШНИ (академия), 2017. – 108 с.
6. Серов П.Е. Академическая живопись: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / П.Е. Серов. – Санкт-Петербург: ВШНИ (академия), 2018. – 99 с.
7. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н.Ф. Талызина – Москва: МГУ, 1975. – 343 с.
8. Федотова О.В. Педагогическая взаимосвязь учебных предметов «мастерство» и «композиция» в профессиональном обучении студентов лаковой миниатюрной живописи: Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук; научная специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального образования / О.В. Федотова, ГУ Ин-т худож. обр. РАО. – Москва, 2005. – 217 с.
9. Христолюбова Д.Ю. Технология художественного кружевоплетения Рязанской области. Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (вид – художественное кружевоплетение) / Д.Ю. Христолюбова. – Санкт-Петербург: ВШНИ (академия), 2016. – 80 с.

References

1. Batyshev S.YA. Professional'naya pedagogika: Uchebnik dlya studentov, obuchayushchihsya po pedagogicheskim special'nostyam i

napravlennyam. / S.YA. Batyshev. – Moskva: Associaciya «Professional'noe obrazovanie», 1997. – 512 s.

2. Beschastnov N.P. Grafika natyurmorta: ucheb. posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgot. diplomir. specialistov «Hudozhestv. proektirovanie izdelij tekstil. i leg. prom-sti» / N.P. Beschastnov. – Moskva: Gumanitar. izd. centr VLIADOS, 2008. – 255 s.

3. Vasil'eva E.I. Primenenie sovremennyh pedagogicheskikh podhodov v obuchenii studentov na uchebnyh praktikah. Iz opyta organizacii obrazovatel'nogo processa v VSHNI. Tradicionnye hudozhestvennye promysly i obrazovanie: osnovnye problemy i puti ih resheniya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 1. – S. 26-31. DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00005 – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v9_1.htm (data obrashcheniya: 02.05.2021).

4. Maksimovich V.F. Tradicionnye hudozhestvennye promysly i obrazovanie: osnovnye problemy i puti ih resheniya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 3. – S. 7-14. DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043 – URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v9_3.htm (data obrashcheniya: 02.05.2021).

5. Serov P.E. Dekorativnaya zhivopis': uchebnoe posobie / P.E. Serov. – Sankt-Peterburg: VSHNI (akademiya), 2017. – 108 s.

6. Serov P.E. Akademicheskaya zhivopis': Uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» / P.E. Serov. – Sankt-Peterburg: VSHNI (akademiya), 2018. – 99 s.

7. Talyzina N.F. Upravlenie processom usvoeniya znaniy / N.F. Talyzina – Moskva: MGU, 1975. – 343 s.

8. Fedotova O.V. Pedagogicheskaya vzaimosvyaz' uchebnyh predmetov «masterstvo» i «kompoziciya» v professional'nom obuchenii studentov lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk; nauchnaya special'nost' 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / O.V. Fedotova, GU In-t hudozh. obr. RAO. – Moskva, 2005. – 217 s.

9. Hristolyubova D.YU. Tekhnologiya hudozhestvennogo kruzhevopleteniya Ryazanskoj oblasti. Uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» (vid – hudozhestvennoe kruzhevopletenie) / D.YU. Hristolyubova. – Sankt-Peterburg: VSHNI (akademiya), 2016. – 80 s.

Сайфулина Е.В., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой художественной вышивки, ФГБОУ «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.2, литер А, e-mail: saifulinaelena@mail.ru

Saifulina E.V., PhD in Pedagogy, head of the department of artistic embroidery, Higher school of folk arts (academy), 191186, St.-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., Lit. A, e-mail: saifulinaelena@mail.ru

Современное состояние и тенденции развития непрерывного высшего образования в области художественной вышивки
Current state and trends in the development of continuing higher education in the field of artistic embroidery

Аннотация. Основной темой научно-исследовательской работы кафедры является развитие многоступенчатой системы высшего профессионального образования в области художественной вышивки. В данной статье рассматриваются актуальные аспекты и тенденции развития непрерывного высшего образования в области художественной вышивки. Представлен анализ содержания профессиональных дисциплин и выпускных квалификационных работ (уровень бакалавриата), основных направлений научно-исследовательской деятельности студентов, осваивающих программу магистратуры. Раскрыты условия для внедрения современных технологий на всех ступенях высшего образования.

Ключевые слова: непрерывное высшее образование, бакалавриат, магистратура, художественная вышивка.

Abstract. This article presents an analysis of the content of professional disciplines and final qualifying works of the bachelor's degree, the main directions of research activities of students mastering the master's program. The current aspects and trends of the development of continuing higher education in the field of art are considered

Keywords: continuing higher education, bachelor's degree, master's degree, art embroidery.

В статье речь идет о преемственной форме непрерывного обучения по специальности «художественная вышивка», поскольку специалисты из других областей, например, бакалавры медицины или юриспруденции, не способны к научно-исследовательской, инновационной, экспериментальной практической деятельности в области художественной вышивки.

В условиях динамично изменяющегося общества, сферах профессиональной художественно-творческой деятельности и сегментах рынка труда непрерывное образование становится неотъемлемым фактором их развития, в связи с чем выявляется необходимость выработки целостной структуры развития непрерывного высшего образования в области художественной вышивки. Также значимым является проблема влияния

программы бакалавриата или магистратуры на особенности карьерного старта молодых художников традиционного прикладного искусства, освоения ими определенных профессиональных компетенций.

Небольшое количество магистрантов, продолжающих свое обучение сразу после окончания бакалавриата, указывает на то, что первая ступень высшего образования решает проблему подготовки высококвалифицированных специалистов в области художественной вышивки, готовых к саморазвитию в творчестве и обладающих базовым диапазоном знаний, практических умений и навыков, но не настраивает их к дальнейшему образованию, возможной смене типов, приоритетов в профессиональной деятельности [3].

Нельзя отрицать, что в творческом труде для бакалавров традиционного прикладного искусства существует доля неопределенности и риска, реалии профессиональной жизни показывают, что сегодня важно не только качественно выполнять творческую работу, но и заниматься ее продвижением, выдерживать жесткую конкуренцию. Сформированных в бакалавриате профессиональных компетенций явно недостаточно для полноценного формирования конкурентоспособного специалиста, умеющего легко социализироваться на рынке труда.

В связи с этим выявлена необходимость для выпускников, освоивших только одну ступень высшего образования, регулярного пополнения и обновления знаний и профессиональных компетенций. Возникает сложный вопрос, как привлечь учащихся к освоению программы магистратуры? Вынужденное «возобновляемое» образование, перевести в непрерывное [4, 5].

Для обеспечения целостной структуры непрерывного высшего образования необходимо с первых курсов обучения создавать условия для развития системы ценностных профессиональных ориентаций. Самым обсуждаемым у студентов бакалавриата является вопрос о перспективах поступления в магистратуру, стоит ли проходить обучение по магистерской программе, потратив на это два года.

При мотивации студентов к дальнейшему непрерывному обновлению знаний и умений, важно донести, что это является ключевым вопросом успешного профессионального становления специалиста в области художественной вышивки.

В настоящее время обучение на бакалавриате практически инвариантно, поскольку нацелено на получение теоретических сведений и практических навыков по разработке проектов и выполнению учебных образцов по конкретным, определенным в программе обучения, традиционным видам художественной вышивки. Конечно, на практических заданиях по дисциплинам «Исполнительское мастерство», «Проектирование» можно задать новую форму изделия, например, заменить панно на воротник или декоративный носовой платок на вышитые карманы, но это будет первое и единственное изделие студента в этой технике вышивки, на котором он не отработает навыки с первого раза, не создаст уникальный, востребованный в

производстве проект. Широкое распространение искусства художественной вышивки, большое количество традиционных, региональных ее видов усложняют процесс обучения по профессиональным дисциплинам, переключая студента каждым учебным заданием на освоение новой технологии исполнения, погружая в особенности орнаментального, композиционного, стилистического решения.

Среди современных тенденций развития высшего образования в сфере творческих специальностей можно отметить активное внедрение компьютерных технологий, но что касается организации учебного процесса бакалавриата, личный педагогический опыт показал, что использовать современные компьютерные технологии в данной области практически невозможно, если только на некоторых этапах проектирования, например, при масштабировании отдельных орнаментальных элементов или при создании цветowych эскизов. Создать художественный проект изделия с вышивкой в графическом редакторе, возможно, но только имея навыки рисования определенных видов орнаментов (растительный, геометрический, анималистический), зная основные композиционные схемы, используемые в конкретных традиционных видах вышивки.

За последние годы уровень подготовки бакалавров повысился за счет внедрения инноваций. Особенно отчетливо это проявляется на заключительном этапе обучения в качестве выпускных квалификационных работах (далее – ВКР). Студенты, имея практический опыт, выполняют изделие с использованием новых тканей, нитей, ранее не применяемых в выбранной традиционной технике вышивки, разрабатывают новое орнаментальное или колористическое решение, что направленно на повышение эстетического, художественного уровня вышивки в изделии. Утвержденная научная тема ВКР сопровождается художественно-образной темой, на основе которой ведется разработка практической части ВКР, выполняется художественно-графический проект отдельного сложного изделия (коллекция изделий) традиционного прикладного искусства с художественной вышивкой, и отдельное сложное изделие в соответствии с художественно-графическим проектом. В итоге создается уникальное высокохудожественное авторское произведение, требующее для исполнения большого количества времени и затрат.

Бакалавр готов к основным видам своей профессиональной деятельности: художественной и проектной, но проектная деятельность, при трудоустройстве, требует переориентации на создание менее объемных, более простых в исполнении изделий или образцов для серийного производства, изготавливаемых в соответствии с требованиями, с которыми бакалавр практически не знаком. Выработанный авторский стиль сложно переориентировать под требования заказчика, для удовлетворения запросов которого необходима предварительная визуализация будущего изделия, что проще сделать в графическом редакторе, внести корректировки по желанию клиента.

Обучение будущих художников традиционного прикладного искусства высокого профессионального уровня, деятельность которых будет соответствовать требованиям работодателя и современного потребителя, – новая цель, к которой будет стремиться модернизированная программа бакалавриата, что обеспечит практическую базу для студентов магистратуры по данному профилю.

Содержание обучения магистратуры рассчитано на адаптацию к изменяющимся условиям производства, науки и жизни, тем самым раскрывая новые возможности для студентов в принятии участия в научных исследованиях, освоении новых дисциплин, получении компетенций, которые востребованы на современном рынке труда, что, естественно, влияет на успех трудоустройства [7].

В настоящее время задачи подготовки в магистратуре сосредоточены на расширение знаний в сфере научной, практической экспериментальной и инновационной видах деятельности, посредством организации научно-исследовательской работы в процессе освоения профессиональных дисциплин.

В процессе обучения магистранты овладевают способностью и готовностью к проведению самостоятельных научных исследований. На основе анализа современного состояния рассматриваемой проблемы они должны разработать пути решения исследовательских задач, через освоение и внедрение новых технологий, инновационных конструктивных, технологических идеи и в рамках своего направления подготовки.

На первом этапе своего исследования магистранты выделяют систему понятий, являющуюся ключевой для раскрытия особенностей объекта исследования. Далее, выявляют и подробно описывают региональные, технологические и художественно-стилистические особенности одного из видов традиционной художественной вышивки, определенной темой магистерского исследования. Разрабатывают проект современного изделия и реализуют его в материале или выполняют этнографическую реконструкцию исторического образца для практического продвижения исследования. На основе анализа состояния существующего производства изделий с художественной вышивкой и тенденций моды разрабатывается перспективный проект серийного или единичного изделия для возможного внедрения в производственный процесс в целях продвижения и востребованности традиционной художественной вышивки. Данный проект может быть разработан или реализован не только вручную, но и с полным или частичным применением современных компьютерных технологий, компьютеровышивального оборудования.

Очевидно, что если основной задачей обучения в бакалавриате является накопление базовых знаний по специальности, то в магистратуре выдвигаются более высокие требования к самостоятельному освоению новых профессиональных знаний и проведению научных исследований.

Главное отличие магистерского образования от подготовки в бакалавриате заключается в достижении определенных производственно-творческих, практических результатов в одном из видов традиционной художественной вышивки. Поощряется и стимулируется выдвижение новаторских идей и методов решения научных и профессиональных проблем. Практически все лекционные и практические занятия посвящены как обсуждению магистрантами и преподавателями значимых тем для проводимого исследования, так и поиску новых идей.

В процессе научного исследования на тему «Технологические и художественно-стилистические направления развития искусства олонекского шитья в современной моде» магистрантом П. Уваровой были изучены понятия «технологичность» и «художественная стилистика» относительно традиционной художественной вышивки, проведён анализ исторических образцов и ассортимента изделий фабрики «Карельские узоры» в технике «олонекское шитьё», ассортимент которой базируется на домашнем текстиле, столовых принадлежностях, сувенирной продукции и сценических костюмах.

Было выявлено что вышивка изделий данного предприятия выполнена профессионально, в соответствии с традициями техники олонекского шитья, но дизайн изделий, цветовое решение, композиции рисунков устаревшие, а их «подача» не адаптированы под современного покупателя. Магистрантом был не только разработан и реализован воротник, декорированный олонекским шитьем с новыми орнаментальным и колористическим решением, но и подготовлена презентация изделия с современной подачей (рис 1, 2).

Магистерское образование подразумевает не только подготовку художников традиционного прикладного искусства высокого уровня, но и организацию самостоятельной научно-исследовательской деятельности магистрантов, которая предполагает получение новых навыков, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности. Например, магистерское исследование Н. Курило на тему «Совершенствование процесса проектирования и исполнения изделий с применением традиционных технологических приемов вышивки "Крестецкая строчка" на основе компьютерных технологий» проводилось на базе фабрики «ОАО Крестецкая строчка».

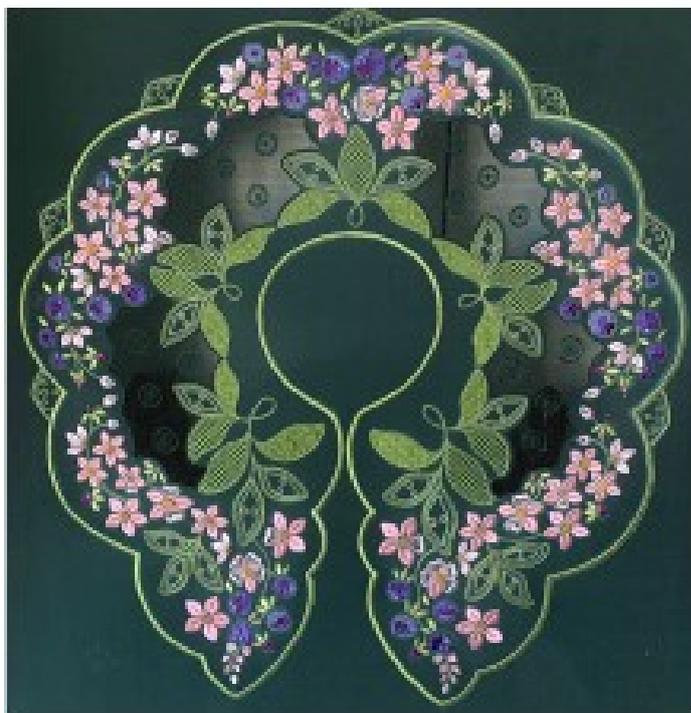

Рис. 1. Женский воротник, декорированный олонекским шитьем с использованием современных материалов

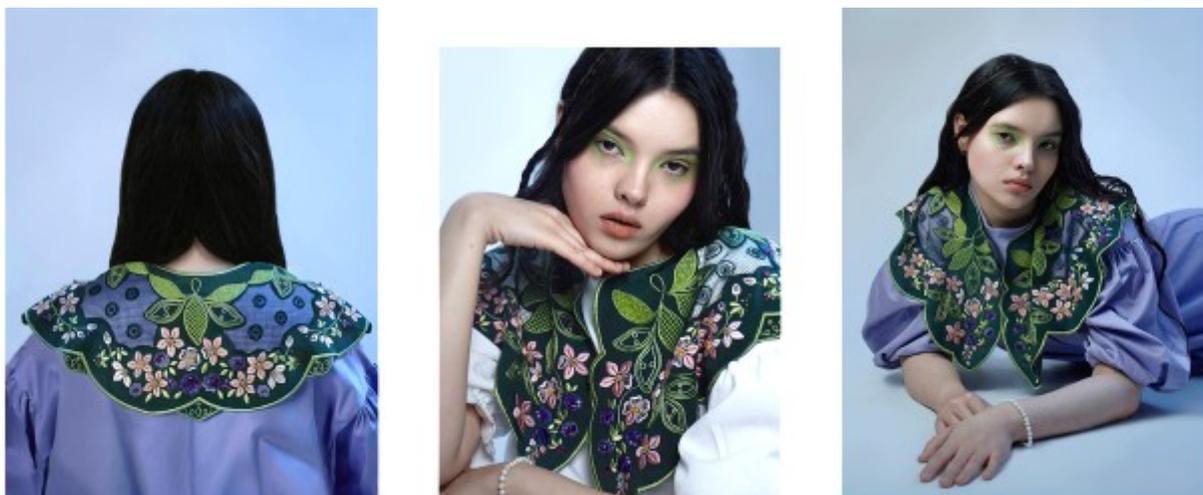

Рис. 2. Фотосессия выполненного элемента женской одежды – воротника

На основе анализа традиционного процесса проектирования изделий с крестецкой строчкой и непосредственно реализации проекта в материале была выявлена существенная проблема: модельер создает лекала изделия в конструкторской программе «Grafis», художник по вышивке рисует композицию на миллиметровой бумаге, при выполнении вышивки композиция вышивается примерно в утверждённой части изделия или перерабатывается на усмотрение мастеров-исполнителей, что, в свою очередь, требует серьезных конструкторских изменений, в итоге готовое изделие отличается от первоначальной задумки. Такая несогласованность действий различных исполнительных структур приводила к серьёзным проблемам, особенно при работе с индивидуальными заказчиками. Магистранту было необходимо найти альтернативный компромиссный подход к проектированию и непосредственному созданию изделий, позволяющий гармонично сочетать художественные традиции и новаторство. Для достижения этой цели магистрантом, с помощью графических редакторов, были отрисованы все технологические приемы вышивки и переведены в векторное изображение (рис. 3).

Впервые на лекала изделий, выполненные в конструкторской программе «Grafis», в «CorelDraW» была разработана и размещена композиция вышивки, что в дальнейшем позволило повысить производительность и эффективность труда.

Обучение по магистерским программам в Академии осуществляется с 2016 года и с самого начала все проводимые исследования в области художественной вышивки были нацелены на определенное теоретическое и практическое значение для экономического и социального развития конкретных видов традиционной художественной вышивки. Также предоставление студентам свободы в выборе темы исследования, связанной с личным профессиональным интересом, ориентацией на выбор будущей профессии, является наиболее существенным признаком, отличающим магистерское образование от бакалаврского.

На основании изложенного можно заключить, что развитие способности проводить самостоятельные научные исследования – цель магистерского образования.

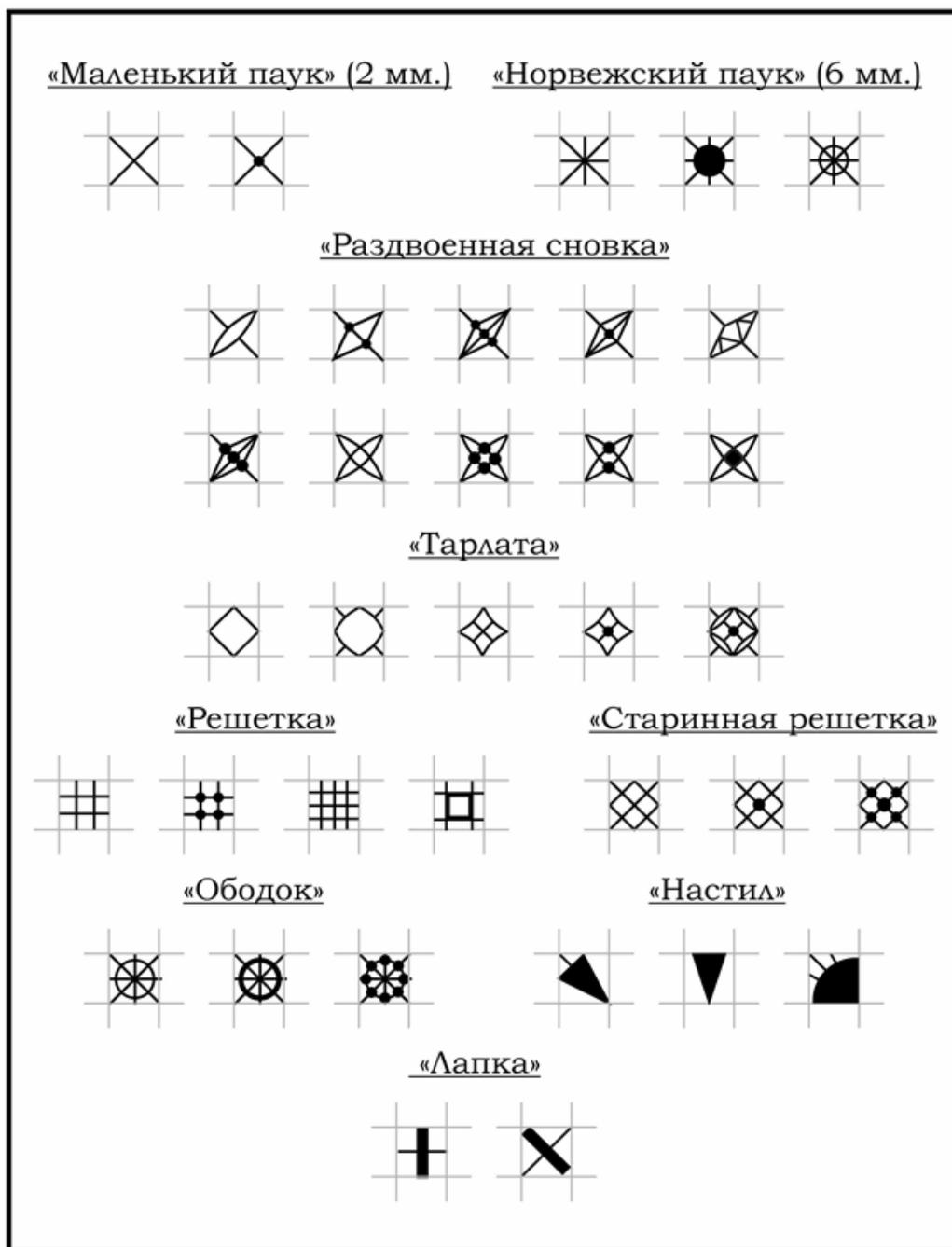

Рис. 3. Традиционные элементы вышивки «Крестецкая строчка», отрисованные в графическом редакторе

Качество организации непрерывного высшего образования, естественно, зависит от педагогического мастерства, используемых методов стимулирования и развития самостоятельности студентов, приобщения к интеллектуальному творчеству. Важно с первых курсов обучения в бакалавриате приобщать студентов к проведению самостоятельных научных исследований, к участию в студенческом научном обществе, открыто

демонстрировать этапы ведения магистерских исследований, контролировать и управлять процессом профессионального самоопределения.

Литература

1. Камнева С.Ю. Современное искусство художественной вышивки: основные тенденции // Декоративно-прикладное искусство и образование. – 2016. – № 4(19). – С. 8-15.
2. Камнева С.Ю. Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в области художественной вышивки: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / [Место защиты: ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (академия)]. Камнева Светлана Юрьевна. – Санкт-Петербург, 2013. – 185 с.
3. Кулева М.И. Труд творческих работников России: структурные условия, профессиональные идентичности и карьеры: диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.04 / Кулева Маргарита Игоревна; [Место защиты: Национальный исследовательский университет «Высшая школа Экономики»]. – Москва, 2019. – 87 с.
4. Педагогический терминологический словарь. – URL: https://pedagogical_dictionary.academic.ru/580/ (дата обращения: 04.09.2022).
5. Педагогическая энциклопедия. – URL: <https://didacts.ru/termin/vozobnovljajemoe-obrazovanie.html> (дата обращения: 04.09.2022).
6. Современные тенденции развития социально-культурной деятельности и художественного образования: теория и практика: коллективная монография / Т.И. Бакланова, Е.В. Бабаева, В.К. Боткова и др.; под общей редакцией Г.И. Грибковой; Департамент образования города Москвы, Государственное автономное образовательное учреждение города Москвы «Московский городской педагогический университет», Институт культуры и искусств, Кафедра социально-культурной деятельности. – Москва: УЦ Перспектива, 2017. – 183 с.
7. Старикова Л.Д., Кротова Е.В., Недумова К.В. Ориентация студентов вуза на поступление в магистратуру // Евразийский союз ученых. – 2014. – № 8-4. – С. 59-61.

References

1. Kamneva S.YU. Sovremennoe iskusstvo hudozhestvennoj vyshivki: osnovnye tendencii // Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2016. – № 4(19). – S. 8-15.
2. Kamneva S.YU. Formirovanie proektnoj kul'tury studentov vysshej professional'noj shkoly v oblasti hudozhestvennoj vyshivki: dissertaciya ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / [Mesto zashchity: FGBOU VO Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya)]. Kamneva Svetlana YUr'evna. – Sankt-Peterburg, 2013. – 185 s.
3. Kuleva M.I. Trud tvorcheskikh rabotnikov Rossii: strukturnye usloviya, professional'nye identichnosti i kar'ery: dissertaciya ... kandidata sociologicheskikh

nauk: 22.00.04 / Kuleva Margarita Igorevna; [Mesto zashchity: Nacional'nyj issledovatel'skij universitet «Vysshaya shkola Ekonomiki»]. – Moskva, 2019. – 87 s.

4. Pedagogicheskij terminologicheskij slovar'. – URL: https://pedagogical_dictionary.academic.ru/580/ (data obrashcheniya: 04.09.2022).

5. Pedagogicheskaya enciklopediya. – URL: <https://didacts.ru/termin/vozobnovljaemoe-obrazovanie.html> (data obrashcheniya: 04.09.2022).

6. Sovremennye tendencii razvitiya social'no-kul'turnoj deyatel'nosti i hudozhestvennogo obrazovaniya: teoriya i praktika: kollektivnaya monografiya / T.I. Baklanova, E.V. Babaeva, V.K. Botkova i dr.; pod obshchej redakciej G.I. Gribkovej; Departament obrazovaniya goroda Moskvy, Gosudarstvennoe avtonomnoe obrazovatel'noe uchrezhdenie goroda Moskvy «Moskovskij gorodskoj pedagogicheskij universitet», Institut kul'tury i iskusstv, Kafedra social'no-kul'turnoj deyatel'nosti. – Moskva: UC Perspektiva, 2017. – 183 s.

7. Starikova L.D., Krotova E.V., Nedumova K.V. Orientaciya studentov vuza na postuplenie v magistraturu // Evrazijskij soyuz uchenyh. – 2014. – № 8-4. – S. 59-61.

Еракина Е.А., аспирант ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: alena80008@mail.ru

Yerakina E.A., post-graduate student of the Higher school of folk arts (academy), 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal emb., 2, lit. A, e-mail: alena80008@mail.ru

**Особенности формирования правовой грамотности
будущих художников традиционных художественных промыслов
Features of the formation of legal literacy
of future traditional arts and crafts' artists**

Аннотация. Статья посвящена особенностям формирования правовой грамотности будущих художников традиционных художественных промыслов. Важнейшей составляющей этого процесса является специфика использования практико-ориентированного подхода к определению содержания курса «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», для которого подобрана имеющаяся на сегодня нормативно-правовая база. Не менее важным аспектом является применение технологии социального проектирования для наработки опыта использования полученных в процессе обучения знаний. Дана оценка результатам обсуждения со студентами возможностей применения образовательно-производственного кластерного подхода и сформулировано определение понятия «кластерный подход» в профессиональном образовании в сфере традиционных художественных промыслов. В статье сделан вывод о значимости правовой грамотности для формирования готовности студентов использовать в своей профессиональной деятельности тенденции развития единой образовательной политики в сфере народных художественных промыслов.

Ключевые слова: правовое образование, правовая грамотность, традиционные художественные промыслы, практико-ориентированный подход, кластерный подход, социальное проектирование.

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the formation of legal literacy of future artists of traditional crafts. The most important component of this process is the specifics of using a practice-oriented approach to determining the content of the course «Legal support of professional activity», for which the currently available regulatory framework has been selected. An equally important aspect is the use of social design technology to gain experience in using the knowledge gained in the learning process. The evaluation of the results of the discussion with students of the possibilities of using the educational and industrial cluster approach is given and the definition of the concept of "cluster approach" in professional education in the field of traditional arts and crafts is formulated. The article concludes on the importance of legal literacy for the formation of students' readiness to use in their professional activities the trends of the development of a unified educational policy in the field of folk arts and crafts.

Keywords: legal education, legal literacy, traditional arts and crafts, practice-oriented approach, cluster approach, social design.

В современном мире роль правовой грамотности в жизни общества заметно увеличилась. Юридические знания стали активнее применяться при решении насущных проблем и для разрешения конфликтов. Уровень правовой культуры стал существенно влиять на эффективность жизнедеятельности человека в социуме. Роль личности как субъекта общественных отношений, уровень ее образованности, юридической и общекультурной компетентности в настоящее время во многом зависит от качества образования.

Формирование правовой грамотности студентов высших учебных заведений в России с каждым годом приобретает особую актуальность. Данная категория чаще всего характеризуется следующими структурными элементами: информационно-оценочный (вопросы о природе права, способности объективно и оперативно оценивать ситуацию и деятельность членов общества с точки зрения интеграции основных правовых категорий, законности, справедливости и целесообразности); эмоционально-личностный (эмоциональное удовлетворение от своих законных действий и стремление к самосовершенствованию); мотивационно-деятельностный (соблюдение индивидом положений законодательства в своей деятельности и желание получить дальнейшее юридическое образование); регулятивно-поведенческий (аналитические умения и навыки решения проблем правового характера, работа с юридическими документами, частная и профессиональная деятельность, умение и готовность использовать имеющиеся знания для защиты прав и свобод человека) [9].

При формировании правовой грамотности молодежи многие законодательные нормы являются общими, однако ее формирование у студентов Высшей школы народных искусств (академии) имеет ряд особенностей. Высшее образование в этой области традиционных художественных промыслов появилось совсем недавно, поэтому актуальна разработка такой организации учебного процесса в области правового обеспечения профессиональной деятельности, которая будет максимально практико-ориентирована и приближена к потребностям будущих художников традиционных художественных промыслов.

В данной статье акцент сделан на практико-ориентированном подходе к разработке содержания курса «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» для будущих художников традиционных художественных промыслов и на апробированных методах его изучения.

Рассматривая образование в области права как часть профессиональной подготовки будущего художника традиционных художественных промыслов, следует отметить, что правовая грамотность определяется уровнем правосознания, правовой активности, проявляемой в рамках определенного коллектива или индивидуальной профессиональной деятельности. Основу правовой компетентности специалиста в этом случае составляют система

актуальных знаний, понимание права, а также умения, необходимые для принятия решений и осознанных действий в соответствии с ними.

Поэтому первой и очень важной особенностью формирования правовой грамотности студентов Высшей школы народных искусств (академии) является реализация практико-ориентированного подхода к разработке содержания курса «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», который потребовал проведения анализа имеющейся нормативной базы, направленной на сохранение культурного наследия и традиционного прикладного искусства. Мы учитывали, что в XXI веке имеет место возрастающий интерес общественности к проблемам, затрагивающим область традиционной культуры. Разработчики законов в этой области отмечают, что в реальном времени традиционные культурные аспекты все чаще заменяются новыми идеалами общества массового потребления, отодвигающими систему исторически сложившихся основ культуры на дальний план. Происходит пересмотр традиционных художественных ценностей. Поэтому при работе со студентами необходимо как можно чаще акцентировать внимание на том, что наличие возможности сохранения и развития традиционной культуры как основы формирования национального самосознания зависит от готовности молодого поколения использовать имеющуюся в этой области нормативную базу.

В ряде приказов, в частности, Министерства просвещения Российской Федерации, отмечается важность: формирования представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; формирования дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира; стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. Ценностные ориентиры, которые закладываются в представления молодежи о духовной и культурной жизни, должны базироваться на историческом наследии народов, чувстве уважения и терпимости к многообразию ценностей различных культур [6, 7, 13].

Студенты Высшей школы народных искусств (академии) должны знать, понимать и придерживаться позиции, что традиционная культура может стать основой формирования национального самосознания молодого поколения в современном обществе, что государство уделяет особое внимание многонациональной культуре России, становится защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов страны. Этим обусловлено включение в содержание правового образования бакалавров новых поправок в Конституцию, возводящих культуру России в ряд ключевых ценностей страны – как уникальное наследие ее многонационального народа, которое поддерживается и охраняется государством. В этом же ключе при апробации содержания на практическом занятии со студентами обсуждалось нормативно-правовое обеспечение предложения Президента Российской Федерации В.В. Путина, поддерживающее идею проведения в 2022 г. в России

«Год культурного наследия народов России», а также рассматривались документы, согласно которым главы государств – участников СНГ, объявили 2022 г. «Годом народного творчества и культурного наследия», а 2023 год – «Годом русского языка как языка межнационального общения». Со студентами был проанализирован Указ Президента Российской Федерации № 384 от 17 июня 2022 г., в котором впервые в целях сохранения, развития и поддержки народных художественных промыслов установлен День народных художественных промыслов (предпоследнее воскресенье июня) [11].

Анализ законодательной базы показал, что сегодня в ней отражены основные тенденции, которые вынуждают общество обратить внимание на вопросы сохранения и надлежащей трансляции ценностей традиционной культуры, обеспечения их стабильного существования. Поэтому студенты должны знать и уметь интерпретировать основные идеи, изложенные в Указе Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» и Распоряжении Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р «О Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 г.». Они должны осознавать опасность возможных проявлений гуманитарного кризиса, к которым относятся: деформация исторической памяти; негативная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложного представления об исторической отсталости России; снижение интеллектуального и культурного уровня общества; девальвация общепризнанных ценностей и искажение ценностных ориентиров; атомизация общества – разрыв социальных связей (дружеских, семейных, соседских), рост индивидуализма, пренебрежения правами других; рост агрессии и нетерпимости, проявления асоциального поведения [8, 12].

Проведенная со студентами работа, включающая в себя наличие прикладных (регистрация студента в качестве самозанятого и др.) и проверочных (проверка знаний об особенностях предоставления персональных данных и др.) компонентов показала, что интерпретация целого ряда нормативных положений позволяет объяснить обучающимся, что деятельность по сохранению культурного наследия не отрицает вероятность наличия в процессе модернизации общественного мировоззрения ряда позитивных черт. Как отмечает доктор философских наук Ю.А. Серебрякова: «Жизнеспособность национальной культуры ныне зависит от оптимального сочетания традиционного ядра и актуального слоя, от ее способности, оставаясь самобытной, динамично развиваться, адаптировать или оптимально встраивать постоянно увеличивающиеся в объеме компоненты общемировой, наднациональной культуры» [10]. Поэтому на занятиях мы использовали методы обучения, позволяющие мотивировать студентов на активное выполнение практических заданий, которые позволяли применить нормативную базу для того, чтобы их будущая профессиональная деятельность была направлена на сохранение нашей самобытной культуры и национальной идентичности. При формировании правовой грамотности у

студентов Высшей школы народных искусств (академии) акцент делается на развитии убеждения, что в условиях экономических и политических изменений важно не допустить утрату национально-культурной специфики, дальнейшую фальсификацию истории нашего государства, исчезновение народного достояния, включая традиционные художественные промыслы, снижение речевой культуры и «деградацию» русского языка. Если в течение своей жизни выпускники академии захотят использовать свое образование в педагогической деятельности, то правовая грамотность позволит им объяснить подрастающему поколению, что со сменой эпох необходимо обеспечить преемственность и сохранение традиционных национальных культурных ценностей в условиях деформации мировоззренческих ориентиров. Это снизит риск массового проявления национального культурного нигилизма и духовного обеднения молодежи [5].

Правовое обеспечение будущей профессиональной деятельности бакалавров предполагает, что при изучении студентами отношений в области народных художественных промыслов, касающихся правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, важным моментом является защита внутреннего рынка России от контрафактной продукции, легализация работы независимых мастеров (в том числе, используя самозанятость), охрана объектов интеллектуальной собственности в сфере традиционных художественных промыслов в рамках существующих механизмов правовой защиты интеллектуальной собственности. В частности, акцент делается на изучение авторского права, которое является значимым фактором защиты художественных проявлений изделий традиционных художественных промыслов от незаконного воспроизведения, эксплуатации и др. Важно, чтобы будущие художники этой сферы искусства знали, что исключительные права обеспечивают большой спектр защиты созданных ими произведений.

Обсуждение со студентами роли интеллектуальной собственности при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере традиционных художественных промыслов позволило выявить и сформулировать ее функции:

1. Идентификация изделий и компаний;
2. Легальное продвижение и реализацией изделий традиционных художественных промыслов;
3. Формирование клиентской базы;
4. Повышение инвестиционной привлекательности субъектов предпринимательства.

Современная политика в области интеллектуальной собственности¹ стала важным фактором, влияющим не только на инновационные процессы, но и на рыночные отношения. Следовательно, сформированная у студентов правовая грамотность позволит им использовать в профессиональной

¹ Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений фактически положила начало признания интеллектуальной собственности в мировой экономике (1886 г.).

деятельности нормативную базу по защите интеллектуальной собственности в сфере традиционных художественных промыслов, а это может стать ведущим фактором эффективного осуществления ими предпринимательской деятельности [4].

Апробация разработанного содержания, обеспечивающего формирование правовой грамотности будущих художников традиционных художественных промыслов, позволяет отметить, что студенты проявили заинтересованность при обсуждении правовых аспектов, которые позволяют рассматривать сферу народных художественных промыслов как самобытную форму предпринимательской деятельности, обладающую комплексным социально-экономическим потенциалом. Они понимают и поддерживают позицию, что развитие предпринимательской деятельности в этой области возможно на основе восстановления утраченных традиций, возрождения народного мастерства и органичной интеграции с современными информационными технологиями. Закрепленное в Гражданском кодексе Российской Федерации правовое понятие предпринимательской деятельности достаточно определенно отражает юридическую сущность и содержание рыночных отношений, осуществляемых с целью неоднократного извлечения прибыли. Практико-ориентированный подход к формированию правовой грамотности позволил показать студентам, как предпринимательская деятельность в сфере традиционных художественных промыслов выступает в качестве системно обусловленного специфического вида деятельности, ценностно-ориентированного на поиск и реализацию возможностей развития данной сферы, который опирается на эффективные организационные и правовые механизмы развития предпринимательской деятельности в целом и учитывает особенности художников в области традиционного прикладного искусства.

Не менее важной особенностью формирования правовой грамотности (наряду с реализацией практико-ориентированного подхода к разработке содержания курса «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» для будущих художников традиционных художественных промыслов) является практико-ориентированный подход к организации учебного процесса, в котором большое внимание уделяется практическим занятиям, проводимым с использованием мотивационных, информационных и интерактивных педагогических технологий, в том числе с использованием технологии целеполагания педагогической деятельности, технологии проблемного обучения, технологии сжатия информации, проектных педагогических технологий, рейтинговых систем контроля. Практико-ориентированный подход позволил на уровне бакалавриата использовать конкретные проблемные ситуации и примеры, показывающие возможные варианты защиты своих прав и законных интересов, а также раскрыть механизмы такой защиты, подчеркивающие необходимость знания норм законодательства. В учебный процесс были включены практические задания, необходимые будущему специалисту для ориентирования в «современном

мире». Студент должен знать свои права и обязанности, уметь их реализовывать и с помощью правовых средств эффективно защищать и грамотно решать задачи практического поведения в правовой сфере.

К примеру, посещение здания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (рис. 1) позволило студентам воочию познакомиться с работой профильного комитета по культуре, пообщаться с разработчиками законодательных инициатив, сопоставить свое представление о законодательной деятельности Думы с реальной деятельностью парламентариев.

Рис. 1. Посещение Государственной Думы студентами Высшей школы народных искусств (академии)

В общении с парламентариями студенты получили фактическое подтверждение того, что законодательная база в области права все время обновляется, а нормативные основы профессиональной деятельности предоставляют будущим художникам традиционного прикладного искусства новые возможности, которые нуждаются в интерпретации с учетом их реализации в такой нестандартной области профессиональной деятельности, как создание высокохудожественных изделий традиционного народного искусства. В такой реальности одним из важнейших качеств правовой грамотности студентов Высшей школы народных искусств (академии) выступает гибкость, т.е. способность к постоянному обновлению информации. Полученная информация позволила сделать вывод о том, что такие процессы требуют и от преподавателя готовности оперативно вносить коррективы в

содержание и организацию учебного процесса, обеспечивающих формирование правовой грамотности студентов.

На практическом занятии со студентами были обсуждены некоторые варианты решения проблемы нормативного обеспечения создания и функционирования собственных художественных мастерских на базе академии, в которых выпускники могли бы в статусе самозанятых реализовать свои уникальные способности. В качестве одного из вариантов были рассмотрены правовые основы, необходимые для самостоятельного создания молодежного кластера в сфере традиционных художественных промыслов на базе Высшей школы народных искусств (академии). Студентами было высказано предложение по объединению государственных, частных и общественных институтов в организационной системе молодежного кластера. Ссылались на то, что вызовы, которые возникают посредством происходящих в современном мире событий и явлений, создают необходимость активного применения кластерного подхода в профессиональном образовании в сфере традиционных художественных промыслов. Кластерный подход на занятии рассматривали как создание системы взаимосвязанных образовательных, производственных, общественных и других структур, позволяющая объединить деятельность входящих в ее состав субъектов сферы народных искусств и их ресурсы. Это объединение планировали в целях: сохранения национально-культурной специфики; повышения престижности профессионального образования в данной сфере; организации активного взаимодействия образовательного и производственного процессов; подготовки высококвалифицированных востребованных специалистов; увеличения количества рабочих мест и производительности труда; прогрессивного развития сферы традиционных художественных промыслов в будущем [3].

В качестве примера использования проектных педагогических технологий для успешной организации учебного процесса и самостоятельной работы студентов во внеурочное время, которая позволила реализовать практико-ориентированный подход к формированию правовой грамотности, можно привести реализованный Высшей школой народных искусств (академией) совместно с общественными организациями в 2021 г. проект Всероссийского конкурса «Культурный код народов России», который в 2022 году стал международным. Старт проекта Международный конкурс «Культурный код великих народов» состоялся 28 апреля в ходе видеоконференции Москва – Минск – Бишкек на тему: «Год народного творчества и культурного наследия в странах СНГ: сохранение истории и традиций». На мероприятии речь шла о повышении интереса граждан к истории и традициям регионов России и территориальных образований стран СНГ (рис. 2).

По итогам реализации проекта в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоялась выставка «Культурный код великих народов», где были представлены работы победителей

международного конкурса и работы студентов Высшей школы народных искусств (академии).

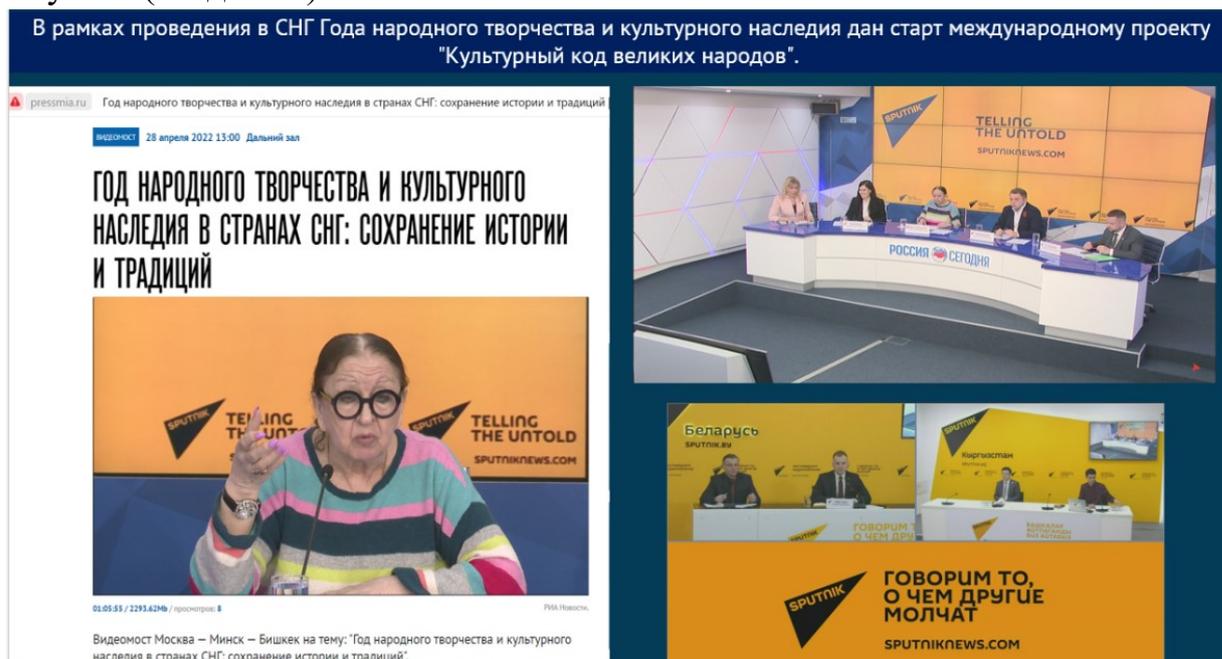

Рис. 2. Видеомост Москва – Минск – Бишкек
«Год народного творчества и культурного наследия в странах СНГ: сохранение истории и традиций»

Основная цель международного проекта «Культурный код великих народов» – популяризация и сохранение многообразия самобытных традиций народных художественных промыслов и ремесел, что и позволило продемонстрировать в действии имеющуюся на сегодня нормативную базу и ее использование для привлечения и приобщения молодого поколения граждан Российской Федерации и других государств к изучению истории культурного наследия и освоению культурных ценностей как на уровне государства, так и на уровне отдельных территориальных образований. Участие в подобных тематических мероприятиях выступает ценным дополнением к занятиям. При реализации проекта «Культурный код великих народов» студенты познакомились с различными формами правовых вопросов (к примеру, вопросы заключения договоров оказания возмездных услуг), сравнивали особенности регистрации и деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Одна из студенток в результате проведенных занятий зарегистрировалась в качестве самозанятой, составила договор возмездного оказания услуг, за успешное выполнение условий которого получила денежное вознаграждение.

Привлечение студентов ВШНИ к организации и их участие в мероприятиях международного проекта позволило:

- продемонстрировать практическое действие существующих в области традиционного искусства правовых норм;
- научить организации проведения международных мероприятий;

- сформировать убежденность в наличии практической реализации возможностей, созданных для молодых людей в Российской Федерации;
- приобрести опыт составления и заключения тематических договоров;
- принять участие в проекте в качестве самозанятых;
- оценить уровень правовой грамотности организаторов международного проекта;
- критически осмыслить собственное отношение к правовому образованию.

Практический опыт, полученный студентами в рамках реализации проекта, является важнейшим компонентом практико-ориентированного подхода к организации учебного процесса, обеспечивающего формирование правовой грамотности будущих художников традиционных художественных промыслов.

Приведенный пример можно дополнить другими не менее успешными практиками. Проводя несколько открытых занятий и постоянное консультирование по проектной деятельности, студенты и преподаватели Высшей школы народных искусств (академии) подготовили три заявки для участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц. Трое студентов стали победителями. Высокий балл подготовленных заявок позволил участникам не только добиться высокого результата – войти в число победителей, но и приобрести важный опыт социального проектирования.

Студенты, принимая непосредственное участие в обсуждении и разработке и реализации молодежных проектов, направленных на сохранение и развитие традиционного прикладного искусства, на практике знакомятся с выбором организационно-правовой формы профессиональной деятельности, познают возможные вопросы относительно приобретения интеллектуальных прав на эксклюзивные изделия, расчета налогов и льгот. Такая практика (в дополнении к курсу «Правовое обеспечение профессиональной деятельности») позволяет получить реальный опыт применения правового обеспечения труда художника, а значит – довести сформированную правовую компетентность до уровня правовой грамотности. Системно выстроенное формирование правовой грамотности позволит будущему художнику в области традиционного прикладного искусства не только понимать существо проблемы, с которой он может столкнуться после окончания обучения, но и решать ее.

В рамках учебной программы на практическом занятии все студенты освоили работу с сайтами: «Госуслуги», Администрации Президента Российской Федерации, Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, узнали о возможностях, которые предоставляет молодежи информационная система АИС «Молодежь России» и сайт «Росмолодежь». Анализ предложенных направлений грантовой поддержки позволил сформулировать темы и дать обоснование собственных проектов в рамках проектной

деятельности молодых художников традиционного прикладного искусства [1; 2].

На констатирующем этапе эксперимента выяснилось, что студенты недостаточно осведомлены о возможностях, созданных на государственном уровне для молодежи. В частности, студенты не знали о культурной программе «Пушкинская карта», которую предложил ввести Президент Российской Федерации для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет в целях культурного просвещения, а ведь с помощью данной карты молодые люди могут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

Представленный в исследовании практико-ориентированный подход к содержанию и организации учебного процесса для правового образования бакалавров, обеспечивающий формирование правовой грамотности студентов Высшей школы народных искусств (академии), позволил обосновать следующее: если использовать концепцию формирования правовой грамотности будущих художников традиционных художественных промыслов при разработке содержания дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», обеспечить активную мотивацию к получению правовых знаний и развитию правовой компетентности, то будут созданы все необходимые условия для формирования у студентов правовой грамотности в области традиционных художественных промыслов, которая является важным условием для их успешной профессиональной деятельности в будущем.

Еще одна особенность формирования у студентов правовой грамотности – практико-ориентированный подход к решению важной задачи – подготовке будущих художников, готовых активно развивать сферу традиционных художественных промыслов, включая сохранение преемственности, создание креативных кластеров и творческих индустрий, развитие современных туристических продуктов в местах бытования традиционных художественных промыслов, профессиональный выход на внешние рынки через инструменты интернет-торговли с использованием объектов интеллектуальной собственности и т.п. Подготовка молодежи к эффективному использованию практического опыта в области правового обеспечения для сохранения и развития традиционного прикладного искусства, а также правового обеспечения профессиональной деятельности в области традиционных художественных промыслов позволит создать преемственность и будет способствовать сохранению традиционных национальных культурных ценностей в условиях деформации мировоззренческих ориентиров. Это приведет к снижению риска массового проявления национального культурного нигилизма и духовного обеднения.

Литература

1. АИС «Молодежь России» [Электронный ресурс]. Режим доступа: myrosmol.ru (дата обращения: 07.09.2022).

2. Единый портал государственных услуг Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.gosuslugi.ru (дата обращения: 07.09.2022).
3. Еракина Е.А. Кластерный подход в профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов // Европейский научный журнал. – 2020. – № 1(1). – С. 279-283.
4. Жигалова И.В. Роль и место интеллектуальной собственности в правовом регулировании предпринимательской деятельности в сфере народных художественных промыслов. // Юридическая наука. – 2021. – № 4. – С. 71-74.
5. Максимович В.Ф. Проблемы профессионального образования в области народных художественных промыслов и пути их решения // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2011. – № 1(1). – С.1-6.
6. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» [Электронный ресурс]. Режим доступа: Система «Гарант» study.garant.ru (дата обращения: 07.09.2022).
7. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». [Электронный ресурс]. Режим доступа: Система «Гарант» study.garant.ru (дата обращения: 07.09.2022).
8. Распоряжение Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р О Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: Система «Гарант» study.garant.ru (дата обращения: 07.09.2022).
9. Сайфуллина Н.А., Балабанова О.О. Формирование правовой грамотности студентов. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-pravovoy-gramotnosti-studentov> (дата обращения: 07.09.2022).
10. Серебрякова Ю.А. Взаимодействие национального самосознания и национальной культуры // Вестник БГУ. – 2012. – № 6. – URL: [КиберЛенинка cyberleninka.ru](http://cyberleninka.ru) (дата обращения: 07.09.2022).
11. Указ Президента РФ от 17 июня 2022 № 384 «О Дне народных художественных промыслов» [Электронный ресурс]. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» www.consultant.ru (дата обращения: 07.09.2022).
12. Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс]. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» www.consultant.ru (дата обращения: 07.09.2022).
13. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень бакалавриата) 2016 г. // Московский филиал ВШНИ [Электронный ресурс]. Режим доступа: Образовательные стандарты и требования (itpi-mf.ru) (дата обращения: 07.09.2022).

14. Федеральный закон от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» – URL: [https:// www.consultant.ru](https://www.consultant.ru) (дата обращения: 07.09.2022).

References

1. AIS «Molodezh' Rossii» [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: myrosmol.ru (data obrashcheniya: 07.09.2022).
2. Edinyj portal gosudarstvennyh uslug Rossijskoj Federacii [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: www.gosuslugi.ru (data obrashcheniya: 07.09.2022).
3. Erakina E.A. Klasternyj podhod v professional'nom obrazovanii v oblasti tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov // Evropejskij nauchnyj zhurnal. – 2020. – № 1(1). – S. 279-283.
4. ZHigalova I.V. Rol' i mesto intellektual'noj sobstvennosti v pravovom regulirovanii predprinimatel'skoj deyatel'nosti v sfere narodnyh hudozhestvennyh promyslov. // YUridicheskaya nauka. – 2021. – № 4. – S. 71-74.
5. Maksimovich V.F. Problemy professional'nogo obrazovaniya v oblasti narodnyh hudozhestvennyh promyslov i puti ih resheniya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2011. – № 1(1). – S.1-6.
6. Prikaz Ministerstva prosveshcheniya RF ot 31 maya 2021 g. № 286 «Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta nachal'nogo obshchego obrazovaniya» [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: Sistema «Garant» study.garant.ru (data obrashcheniya: 07.09.2022).
7. Prikaz Ministerstva prosveshcheniya RF ot 31 maya 2021 g. № 287 «Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta osnovnogo obshchego obrazovaniya». [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: Sistema «Garant» study.garant.ru (data obrashcheniya: 07.09.2022).
8. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 29 fevralya 2016 g. № 326-r O Strategii gosudarstvennoj kul'turnoj politiki na period do 2030 g. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: Sistema «Garant» study.garant.ru (data obrashcheniya: 07.09.2022).
9. Sajfullina N.A., Balabanova O.O. Formirovanie pravovoj gramotnosti studentov. – URL: [https:// cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-pravovoy-gramotnosti-studentov](https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-pravovoy-gramotnosti-studentov)) (data obrashcheniya: 07.09.2022).
10. Serebryakova YU.A. Vzaimodejstvie nacional'nogo samosoznaniya i nacional'noj kul'tury // Vestnik BGU. – 2012. – № 6. – URL: [KiberLeninka cyberleninka.ru](http://cyberleninka.ru) (data obrashcheniya: 07.09.2022).
11. Ukaz Prezidenta RF ot 17 iyunya 2022 № 384 «O Dne narodnyh hudozhestvennyh promyslov» [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: SPS «Konsul'tantPlyus» www.consultant.ru (data obrashcheniya: 07.09.2022).
12. Ukaz Prezidenta RF ot 24 dekabrya 2014 g. № 808 «Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoj kul'turnoj politiki» [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: SPS «Konsul'tantPlyus» www.consultant.ru (data obrashcheniya: 07.09.2022).
13. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe

iskusstvo i narodnye promysly (uroven' bakalavriata) 2016 g. // Moskovskij filial VSHNI [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: Obrazovatel'nye standarty i trebovaniya (itpi-mf.ru) (data obrashcheniya: 07.09.2022).

14. Federal'nyj zakon ot 25 iyunya 2002 № 73-FZ «Ob ob"ektah kul'turnogo naslediya (pamyatnikah istorii i kul'tury) narodov Rossijskoj Federacii» – URL: [https:// www.consultant.ru](https://www.consultant.ru) (data obrashcheniya: 07.09.2022).

Кашекова И.Э., доктор педагогических наук, профессор, член Московского союза художников, член Российского союза писателей, зам. директора по научно-методической работе Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 14, кор. 2, e-mail: kashekova@yandex.ru

Kashekova I.E., doctor of pedagogical sciences, professor, member of the Moscow union of artists, member of the Russian union of writers, deputy director for scientific and methodological work of the Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, Musa Jalil str., house 14, bldg. 2, e-mail: kashekova@yandex.ru

Семантика традиционных образов в расширении смысловых связей творческих работ студентов, обучающихся Традиционным художественным промыслам
Semantics of traditional images in expanding notional connections of the creative works of students studying traditional artistic crafts

Аннотация. В статье рассматривается семантика древних образов, использующихся в традиционном прикладном искусстве. Трактуются смысл, соответствие и интерпретация основных символов славянской культуры. Выявляются возможности объяснения художественного произведения как языковой конструкции, связывающей субъективное видение мира художником, элементы национальных и временных представлений и общечеловеческие ценностные ориентиры. Рассмотрена семантика самых распространенных образов-знаков и образов-символов народного искусства на примере дерева, солнца, земли, воды, коня, птицы. Доказывается, что понимание студентами, изучающими традиционные художественные промыслы, текстов древней славянской культуры способствует расширению смысловых связей их творческих работ с духовно-нравственными устремлениями предыдущих поколений.

Ключевые слова: семантика, знаки, образ, символы, традиции, смысл, бинарная оппозиционность, славянская культура, миропонимание, студенты, традиционные художественные промыслы.

Abstract. The article deals with the semantics of ancient images used in traditional applied art. The meaning, correspondence and interpretation of the main symbols of Slavic culture are interpreted. The possibilities of explaining a work of art as a language construction that connects: the subjective vision of the world by an artist, elements of national and temporal representations and universal human value orientations are revealed. The semantics of the most common images-signs and images-symbols of folk art is considered on the example of a tree, sun, earth, water,

horse, bird. It is proved that the understanding of the texts of ancient Slavic culture by students studying traditional artistic crafts contributes to the expansion of the semantic connections of their creative works with the spiritual and moral aspirations of previous generations.

Keywords: semantics, signs, image, symbols, traditions, meaning, binary opposition, Slavic culture, understanding of the world, students, traditional artistic crafts.

В современном мире семантика (от греч. – обозначающий) – наука, исследующая смысловое содержание слов и изображений отдельных знаков, а также выражений, транслируемых в той или иной форме, нашла применение во многих областях деятельности. В ее задачи входит разъяснение смысла, соответствия и интерпретации понятий.

Представлявшая первоначально часть лингвистики, семантика, рассматривала соотношение знака с тем, что он обозначает. В настоящее время она приобрела статус мета-науки. Закономерность процесса расширения границ семантики в том, что любая интерпретация сопряжена с раскрытием смысла того или иного текста. По утверждению тартуско-московской лингвистической школы, применявшей структурно-семиотические методы к анализу языков и текстов культуры и проводившей исследование строения и функционирования знаковых систем: все – есть текст [9]. Это утверждение основано на понимании любого предмета как текста, в виду того, что при его внимательном рассмотрении можно получить массу информации, которая расскажет об эпохе его изготовления, о выполняемых им функциях, о вкусе и моде, господствующих в обществе, о степени искусности мастера. Потому что материал, из которого изготовлен предмет и способы его обработки, форма, декор, цвет – все соотносится со временем его создания и активного использования; с сословием, в котором он бытовал, с возрастом и половой принадлежностью хозяина и т.д.

Таким образом, материал, форма, декор, цвет становятся конструктивными или структурными элементами текста и представляют собой знаки, при изучении которых можно понять условия создания и употребления предмета. В естественных языках текст рассматривается как ряд знаков, расположенных определенным образом, но с позиции семантики, тексты, представленные другими знаковыми системами также можно объяснить с точки зрения семиотики, раскрывающей их значение и свойства [10].

В настоящее время во многих областях науки и искусства, техники и коммуникации семантика используется для трактовки значения отдельных языковых конструкций. Особенно это ярко выступает в искусстве. Любое художественное произведение может рассматриваться как языковая конструкция, одновременно представляющая триединую философскую мысль, связывающую: субъективное видение мира художником, элементы национальных и временных представлений и общечеловеческие ценностные ориентиры. Именно с этих позиций В.В. Кандинский рассматривал

«внутреннюю необходимость художника» [5]. По его мнению, «каждый культурный период создает свое собственное искусство, которое не может быть повторено. ... Мы не можем ни чувствовать, как древние греки, ни жить их внутренней жизнью» [5, с. 15]. Однако, «сходство внутренних стремлений всей духовно-моральной атмосферы, устремленность к целям, которые в основном и главном уже ставились, но впоследствии были забыты, то есть сходство внутреннего настроения целого периода, может логически привести к пользованию формами, которые успешно служили тем же стремлениям периода прошлого» [5, с. 15]. Таким образом, внутреннее устремление художника, его «внутреннее настроение», осознание смысла используемых знаков и своей деятельности обеспечит преемственность и логическое продолжение зародившихся в далекие времена форм.

Традиционное русское искусство складывалось на основе мировоззрения, соединившего в себе самым причудливым образом христианское миропонимание в его православном варианте и самобытные образы древнеславянской мифологии. Понимание этого студентами, изучающими традиционные художественные промыслы, способствует расширению смысловых связей их творческих работ с духовно-нравственными устремлениями предыдущих поколений. Кроме того, включая древние образы в свои художественные композиции, творчески интерпретируя их с позиций современных вкусов и эстетических представлений, можно воплощать оригинальные своеобразные решения.

Проанализируем семантику самых распространенных образов-знаков и образов-символов народного искусства: дерева, солнца, земли, воды, коня, птицы. При этом надо помнить, что знак – это предмет или изображение, которые по договоренности в обществе имеют конкретное толкование, воспринимаются всеми одинаково, и служат для передачи определенной информации (например, дорожные знаки). Символ – это «абстрактная реальность, воплощенная в конкретный знак, способный передать сложнейшие логические понятия, идеи, мистические явления и состояния» [1]. Смыслы, которые придаются символу, разнообразны, их можно «разворачивать» бесконечно в зависимости от способа мышления и эмоционального состояния человека. Таким образом, одно и то же изображение может быть и знаком, и символом.

Одним из самых сакральных символов славянского миропонимания был образ вечно возрождающегося дерева. Именно образ Мирового древа или Древа жизни устанавливал в сознании наших предков связь миров. Изучение дерева как знака жизненной силы и символа мироздания, отсылающего нас к иной действительности в ее многообразных проявлениях [4], поможет студентам создать интересные решения современных произведений в разных видах традиционного прикладного искусства.

Изначальное тесное взаимодействие русского человека с природой, которую он глубоко чувствовал и учился понимать, формировало его мировоззрение и стиль жизни [8]. «Миф-символ Мирового древа отражал

представления о рождении жизни из смерти и отображался в виде определенной мифограммы» (рис. 1) [7, с. 274]. В образе дерева воплощалась вера в связь трех миров – верхнего, срединного и нижнего. Крона символизировала верхний мир – небесные сферы, ствол – срединный мир, содержащий все, что происходит на земле, а корни – нижний мир – подводное и подземное царства (рис. 2).

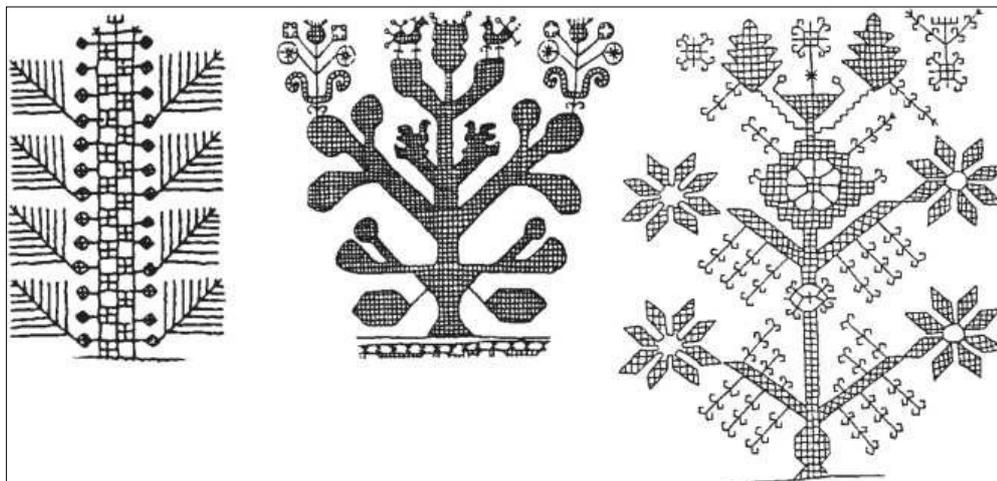

Рис.1. Знаки Мирового дерева

Рис.2. Три мира в представлении человека традиционной культуры

Образ Мирового дерева, представлявшего в язычестве связь миров, в космологии древних славян играл роль пространственно-временного ориентира [7]. В мифологии наших предков этим деревом был дуб. Он наглядно воплощал три уровня мироздания: явь, правь и навь, включающие все, что было, что живет и что будет потом. Существующее явно – «Явь»

обозначала земную реальность и присутствие человека. Истина или «правда», предопределяющая законы и с неба управляющая реальностью, называлась «Правь». Подземный (потусторонний) мир, граничащий с Явью, назывался «Навь», он находился далеко от Прави и никак с ним не был связан. Толковый словарь Даля толкует «Навь» (навье, навья, навий, навей) как «мертвец, покойник, усопший, умерший», а Навий день – день общего поминовения покойников [3]. Так же «Навь» объясняет Б.А. Рыбаков: «Навь – мертвецы или, точнее, невидимые души мертвецов». При этом автор пишет о том, что это злобные души врагов, но ни в коем случае не предки, которые – свои, родные, дружественные – деды, покровительствующие своим внукам и правнукам» [11, с. 36].

Образ реального живого дерева с вечным круговым движением жизненных соков, воплощенный в изображении Мирового дерева или Древа жизни, зримо олицетворяет взаимосвязь трех миров и обмен информацией между ними. Дерево «благодаря своей «силе», отраженной в совершенно особом законе развития – «возрождения» [4] – олицетворяло собой целую Вселенную, весь Космос. Этот образ постоянно использовался как оберег для украшения предметов быта и орудий труда (рис. 3, 4).

Рис. 3. Образы Древа жизни и птиц в вышивке. Фрагмент полотенца. Вологодская губерния. Середина XIX в.

Рис.4. Образ Древа жизни в росписи по дереву. Северодвинская роспись. Начало XX в.

Другой излюбленный символ древних славян – Солнце, обозначаемое знаками круга, иногда с точкой посередине, круга с крестом – воплощал представление о жизненной силе, благоденствии, добре и неистощимой энергии (рис. 5).

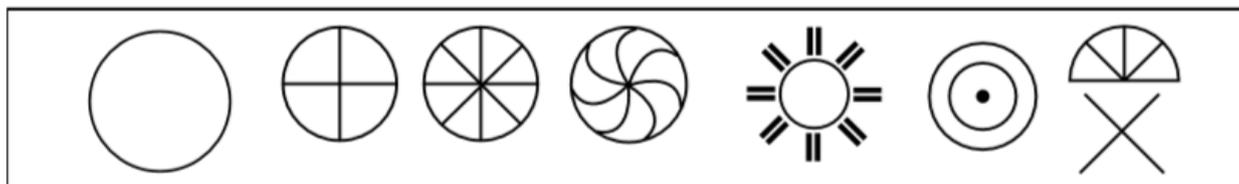

Рис. 5. Знаки Солнца в искусстве славян

Знаки солнца размещали на деревянной и керамической посуде, на резных прялках, на фасадах изб, использовали в оформлении ритуальных костюмов (рис. 6).

Знаком Солнца могло служить и изображение коня, т.к. конь в крестьянской жизни был залогом благосостояния, здоровья, хорошего урожая. Именно поэтому вырезанный из дерева конь-охлупень, прижимавший концы тесаной крыши к основной конструкции избы, возвышался над ее фронтоном (рис. 7).

Некоторые исследователи (В.М. Василенко, С.Д. Синчук и др.) сконцентрировали внимание на том, что скаты крыши крестьянского дома с коньком в перекрестии напоминают образ крылатого коня, или коня-птицы [2, 12].

Рис. 6. Знаки Солнца, земли и воды на резных прялках. XIX в.

Рис. 7. Конь-охлупень. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. XIX в.

Все перечисленные знаки имели значение оберегов для крестьянской семьи и широко использовались в резьбе, в росписи по дереву, вышивке, кружевоплетении и в ювелирном искусстве.

Любовь к земле и ее почитание отразилось в украшении предметов быта и орудий труда обозначающими ее знаками. Различные вариации изображения земли связаны с ее восприятием: устойчивая, прочная, стабильная опора. Земное пространство располагается вокруг человека – сзади и спереди, справа и слева; оно продолжается с севера на юг и с востока на запад. Понимание этого обусловило изображение знака земли в форме квадрата или прямоугольника, которым свойственны устойчивость и наличие четырех углов (рис. 8). Иногда землю изображали двумя параллельными прямыми: нижняя – широкая, верхняя – тонкая. Здесь земля представлялась широкой, пространной, бескрайней.

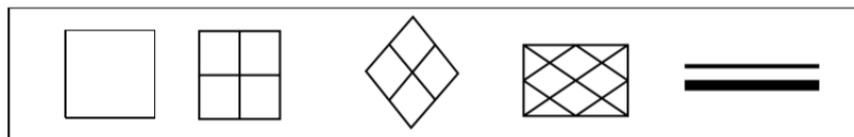

Рис. 8. Знаки земли в славянском искусстве

Земледельческой направленности соответствует тематика орнаментов в ритуальной пластике и орнаментированной ритуальной и бытовой посуде трипольской культуры, в ней находит отражение все, что способствует созреванию урожая, плодородию: зерно + земля + дождь = урожай [каш Великие реки]. Важным символом был образ женщины: Мать-Сыра-Земля или Великая Мать, или Богиня Земли, или Мать всего сущего... разные исследователи дают различное толкование. Важно одно: «Женщина и земля сопоставлены и уравнены на основе древней идеи плодovitости, плодородия» (Б.А. Рыбаков) [11, с. 178].

Особое значение в жизни человека всегда имела вода. Вода амбивалентна по своему значению. «В воде есть тайна: её видимая мягкость и податливость скрывают упорство и силу. Прибывающая вода несёт опасность для жизни. Образ потока воспринимается как трудности и непреодолимые преграды. Текущая вода – это “живая вода”, она – символ неумолимого хода времени, невозможности его вернуть. Река – символ забвения. В мифологии многих народов река разделяет мир живых и мир умерших» [6, с. 82]. Вода непостоянна, коварна и переменчива, она принимает форму сосуда, в котором находится, легко обтекает препятствие и вновь соединяется, но при этом сама не изменяется. В народе говорят: «Капля камень точит». Вода может быть враждебной человеку, обрушиваться на него стихийным бедствием, смывая всё на своём пути, но вода и залог жизни на Земле. Исходя из противоречивых представлений о воде, знаками воды в славянском искусстве были: две параллельно расположенные угловатые остроугольные линии, состоящие из зигзагов; плавные «текущие» горизонтальные линии; закругленные, переходящие одна в другую, «бегущие» и «играющие» волны (рис. 9).

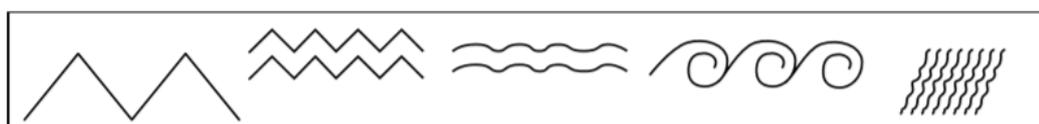

Рис. 9. Знаки воды в славянском искусстве

Сохранилось множество свидетельств о значимости воды в представлении древних людей – это многочисленные символические изображения текущей воды на предметах быта, орудиях труда, в праздничной народной одежде. В орнаментах на керамической посуде, принадлежащих Трипольской культуре, в центральном фризе изображено катящееся по небу солнце, над ним – вода – «хляби небесные», внизу – полоса земли (рис. 10).

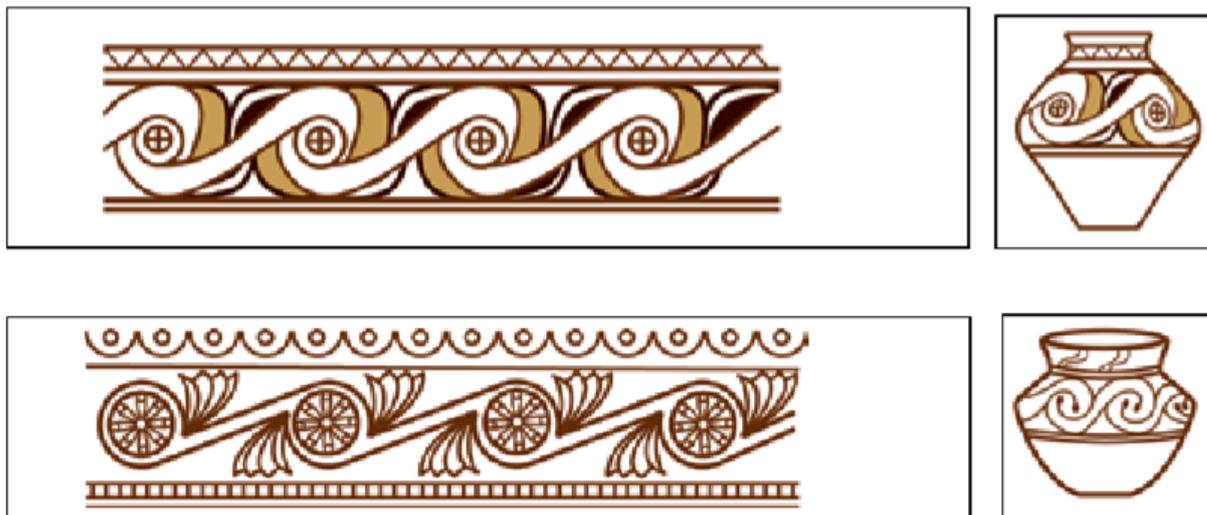

Рис. 10. Орнаменты на трипольских керамических сосудах.

Интересно то, что образ реки также, как и образ земли, в языческих культурах многих народов тесно связывался с образом женщины. Например, образы русалок – мифологических персонажей славянской культуры изображались в домовой резьбе (рис. 11).

Рис. 11. Образ русалки в домовой резьбе. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. XIX в.

Не менее любопытна семантика птицы в славянской культуре. Если образ коня однозначно нес позитивную энергию, то символика птиц строилась на бинарных оппозициях: вода – небо, день – ночь, рай – ад, спасает – губит. Например, утица была знаком воды и символом домашнего очага, петух – земли, сокол и орел – неба (рис. 12).

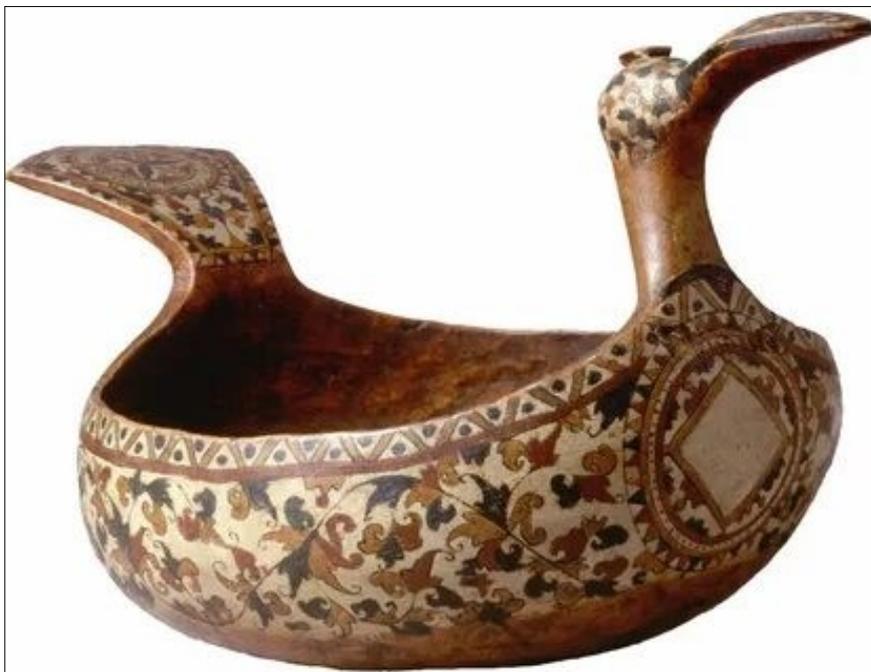

Рис. 12. Ковш-скопкарь. XIX в. Пермогорье, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния. Государственный Русский музей. Конец XIX в.

Многочисленные образцы деревянной и глиняной посуды в форме утицы и ее отношение к символике домашнего очага связаны с древними верованиями. В мифологии утка являлась птицей славянского бога Рода. Именно она по преданию снесла Мировое яйцо, ставшее мифопоэтическим символом рождения Вселенной.

Птицы в представлении славян осуществляли связь между небом и землей, были посредниками между богами и людьми, символами духа и души. В русском фольклоре, также как в фольклоре многих других народов, существуют фантастические птицы: Алконост, Сирин, Гамаюн, Феникс, Жар-Птица и другие.

Птицы – персонажи русских волшебных сказок помогали или мешали героям выполнять стоящие перед ними задачи. Герой сказки мог превратиться в сокола, героиня – в кукушечку или лебедушку. Волшебная сладкоголосая птица печали Алконост с девичьей головой и руками считалась райской птицей и символизировала свет и день; Другая мифологическая птица – Сирин с непокрытой женской головой (иногда в короне) пела песни радости, ее нежный голос очаровывал путников и они, забывая обо всем на свете, шли на ее призыв и погибали.

Интерпретация образов народной культуры дает возможность понять ее менталитет лучше, чем длинные письменные тексты. Кодирование текстов с

помощью знаков рассчитано на «читателя», знающего код и способного их расшифровать. В этом случае воспринимающий получит точную информацию. Ж. Жан считал, что «если рисунок-послание расположен в линейном порядке, его действительно можно рассматривать как элемент письменности» [4, с. 24]. А именно так размещали наши предки узоры на прялках, полотенцах, одежде, наделяя обычные бытовые предметы двойным смыслом: утилитарным и духовным. В этом случае изображения воспринимались как символы, и их интерпретация помогала внести в устоявшиеся мотивы новые сюжеты и формы, обуславливая развитие народного искусства.

Универсальный язык символов, помогающий лучше понять окружающий мир и выразить свое отношение к нему, был важен для людей мифологической культуры, но не потерял значения и для современного человека. Изучение и применение студентами, обучающимися традиционным художественным промыслам, семантики древних образов народного искусства, не имитирующих реальность, а отражающих жизнь народа в обобщенных образах, позволит им, пользуясь особым языком, в основе которого лежат декоративность, стилизация, четкая ритмичность, симметрия, яркие локальные цвета, раздвинуть тематические и содержательные границы, создаваемых произведений. В художественной вышивке, росписи ткани, ювелирном искусстве и т.д., современные художники могут, используя и интерпретируя древние коды, создавать новые оригинальные композиции, новые своеобразные сюжеты, деликатно вводя их в пространство современной культуры.

Литература

1. Алексеенко В.В., Горецкая И.С. и др. Новейшая энциклопедия символов и знаков / В.В. Алексеенко, И.С. Горецкая, Э.В. Коган, А.С. Колесникова, М.О. Рахно. – Ростов на Дону: Издательский дом «Владис», Москва: Издательский дом «РИПОЛ Классик», 2008. – 544 с.
2. Василенко В.М. Русское народное искусство. Содержание, стиль, развитие. – Москва: изд-во РГГУ, 2011. – 168 с.
3. Даль В. Толковый словарь живого русского языка. – URL: https://librebook.me/tolkovyi_slovar_jivogo_velikorusskogo_iazyka/vol1/1 (дата обращения: 25.08.2022).
4. Жан Ж. Знаки и символы. Энциклопедия. – Москва: Астрель, АСТ, 2002. – 208 с.
5. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. – Нью-Йорк: Международное Литературное Содружество, 1967. – 162 с.
6. Кашекова И.Э. Значение великих рек в культуре древней Руси и России в контексте развития мировой культуры. // 15-й Международный научно-промышленный форум «Великие реки'2013» [труды конгресса]. В 3-х т. Т. 3 / Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т; отв. ред. С.В. Соболев. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. – С. 80-83.

7. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Учебник для вузов. – Москва: Академический. проект, 2009. – 853 с.
8. Кашекова И.Э., Кононова Е.А., Колосова и др. Педагогический потенциал традиционной культуры в формировании духовно-нравственных качеств личности. Монография / И.Э. Кашекова, С.Н. Колосова, Е.А. Кононова, Е.С. Медкова, Н.В. Севрюкова и др. / Науч. ред. И.Э. Кашекова. – Москва: ИХОиК РАО, 2017. – 323 с.
9. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). – Санкт-Петербург: Искусство, 1994. – 412 с.
10. Махлина С.Т. Словарь по семиотике культуры. – Санкт-Петербург: Искусство, 2009. – 752 с.
11. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Рыбаков – Москва: Русское слово, 1997. – 824 с.
12. Синчук С.Д. Образ «конь-птица» в архитектуре северорусской избы: семантическая реконструкция на материале славянской культуры // Вестник славянских культур. – 2018. – Т. 47. – С. 74-88.

References

1. Alekseyenko V.V., Goretskaya I.S. i dr. Noveyshaya entsiklopediya simvolov i znakov / V.V. Alekseyenko, I.S. Goretskaya, E.V. Kogan, A.S. Kolesnikova, M.O. Rakhno. – Rostov na Donu: Izdatel'siy dom «Vladis», Moskva: Izdatel'skiy dom «RIPOL Klassik», 2008. – 544 s.
2. Vasilenko V.M. Russkoye narodnoye iskusstvo. Soderzhaniye, stil', razvitiye. Moskva: Izd-vo RGGU, 2011. – 168 s.
3. Dal' V. Tolkovyy slovar' zhivogo russkogo yazyka. – URL: https://librebook.me/tolkovyi_slovar_jivogo_velikorusskogo_iazyka/vol1/1 (data dostupa: 25.08.2022).
4. Zhan ZH. Znaki i simvoly. Entsiklopediya. – Moskva: Astrel, AST, 2002. – 208 s.
5. Kandinskiy V.V. O dukhovnom v iskusstve. – N'yu-York: Mezhdunarodnoye Literaturnoye Sodruzhestvo, 1967. – 162 s.
6. Kashekova I.E. Znachenije velikikh rek v kul'ture drevney Rusi i Rossii v kontekste razvitiya mirovoy kul'tury. // 15-y Mezhdunarodnyy nauchno-promyshlennyy forum «Velikiye reki'2013»: [trudy kongressa]. V 3 t. T. 3 / Nizhegorod. gos. arkhит.-stroit. un-t; otv. red. S.V. Sobol'. – N. Novgorod: NNGASU, 2013. – S. 80-83.
7. Kashekova I.E. Izobrazitel'noye iskusstvo. Uchebnik dlya vuzov. – Moskva: Akademicheskij. proyekt, 2009. – 853 s.
8. Kashekova I.E., Kononova Ye.A., Kolosova i dr. Pedagogicheskij potentsial traditsionnoy kul'tury v formirovanii dukhovno-nravstvennykh kachestv lichnosti. Monografiya / I.E. Kashekova, S.N. Kolosova, Ye.A. Kononova, Ye.S. Medkova, N.V. Sevryukova i dr./ Nauchnyy redaktor I.E. Kashekova. – Moskva: IKHOiK RAO, 2017. – 323 s.

9. Lotman YU.M. Besedy o russkoy kul'ture. Byt i traditsii russkogo dvoryanstva (XVIII – nachalo XIX veka). – Sankt-Peterburg: Iskusstvo, 1994. – 412 s.
10. Makhlina S.T. Slovar' po semiotike kul'tury. – Sankt-Peterburg: «Iskusstvo–SPB», 2009. – 752 s.
11. Rybakov B.A. YAzychestvo drevnikh slavyan / B.A. Rybakov – Moskva: Russkoye slovo, 1997. – 824 s.
12. Sinchuk S.D. Obraz «kon'-ptitsa» v arkhitekture severorusskoy izby: semanticheskaya rekonstruktsiya na materiale slavyanskoy kul'tury // Vestnik slavyanskikh kul'tur. – 2018. – T. 47. – S. 74-88.

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства

*Методика обучения традиционному прикладному искусству
(по видам)*

Салтанова Ю.С., кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональных дисциплин, Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 14, кор. 2, e-mail: julija-sal0@rambler.ru

Saltanova Yu.S., PhD in Pedagogy, associate professor of the department of professional disciplines, Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, str. Musa Jalil, house 14, cor. 2, e-mail: julija-sal0@rambler.ru

Методика обучения проектированию текстильных изделий с художественной росписью на этапах выполнения форэскиза и эскиза Methods or teaching design of textile products with artistic painting at the stages of brief sketch and sketch execution

Аннотация. В статье обобщается многолетний педагогический опыт обучения студентов проектной деятельности и актуализируется значение форэскиза и эскиза в обучении студентов процессу проектирования изделий с художественной росписью. Форэскиз и эскиз рассматриваются как неотъемлемые и значимые этапы в решении художественного образа изделия и создании проекта. В статье описывается специфика эскизирования в проектировании художественной росписи ткани. Обсуждается возможность выполнения графических и цветных эскизов с помощью графических редакторов для рисования на смартфоне и компьютере, облегчающих работу над композициями симметричных изделий.

Ключевые слова: художественная роспись ткани, творчество, форэскиз, эскиз, алгоритм, методика.

Abstract. The article summarizes many years of pedagogical experience in teaching students project activities and actualizes the significance of the brief sketch and sketch in teaching students the process of designing products with artistic painting. The brief sketch and the sketch are considered as integral and significant stages in the solution of the artistic image of a product and the creation of the project. The article describes the specifics of sketching in the design of artistic fabric painting. The possibility of making graphic and color sketches with the help of graphic editors for drawing on a smartphone and a computer is discussed, which facilitates the work on the compositions of symmetrical products.

Keywords: artistic fabric painting, creativity, brief sketch, sketch, algorithm. methods.

Значение эскиза и форэскиза в обучении студентов процессу проектирования изделий с художественной росписью, как и других направлений традиционного искусства, трудно переоценить. Определимся с понятиями. *Эскиз* (фр. *esquisse*) – предварительный набросок будущего произведения в масштабе. А *форэскиз* (предэскиз) – это предварительный эскиз образно-пластического решения, выполненный за короткое время [5], первый шаг в осмыслении будущей работы, быстрый набросок от руки, «мысли карандашом», схема-символ и даже мечта, грёза о будущем художественном произведении. В форэскизах можно воплощать различные идеи на заданную тему. Самый удачный форэскиз служит основанием для создания эскиза, в котором утверждается окончательная идея.

Форэскиз является начальным этапом поиска основного пластического и тематического решения будущего проекта изделия без детальных проработок. Это обязательная составляющая в обучении будущих художников традиционного прикладного искусства, позволяющая методически грамотно вести поэтапную работу над проектом, понимать алгоритм создания изделия. Студент, осваивая последовательность проектирования от идеи или художественного замысла – определения темы и ее образного воплощения к итоговому варианту, обретающему конкретные формы и черты, – должен понимать какие сроки отведены каждому этапу, и пройти на практике каждый шаг.

Эскизирование в художественной росписи ткани имеет свою специфику и особенности, отличные от живописной практики, где перед глазами художника всегда находится предмет творческого изучения. В учебно-творческой проектной деятельности студента профиля художественной росписи ткани ставится задача оформления конкретного вида изделия, а тему или образ, которые воплотятся в будущем произведении, ему предстоит выбирать самостоятельно.

Поиск художественного образа начинается с формулировки темы, которая и задает нюансы будущей трактовки композиционного решения. Сложный процесс формирования художественного образа в традиционных художественных промыслах строится на ассоциациях [4]. Выбор основывается на внутреннем мироощущении автора (духовном, эмоциональном и даже интеллектуальном). Умение описать словами собственную идею, помогает студенту ясно представить то, что он хочет передать в своей работе. Данный прием – написание мини-эссе, небольшого рассказа, стихотворения, плана или несвязанных между собой фраз и предложений, наши студенты считают полезным: «Это помогает художнику в самом начале работы приблизиться к точной формулировке художественного образа, более предметно понять, какую именно идею он хочет выразить. В таком поиске отлично помогают посещения выставок и театров, чтение

художественной литературы, поэзии, создание тематических коллажей, помогающих определить основной сюжет и характер работы. Часто художественным образом произведения традиционного прикладного искусства становится песня, афоризм или строка из поэтического произведения» (Д. Макушина, 4 курс). Поисковая работа помогает отобрать художественный материал для воплощения задуманного.

Данный этап – сбор художественного материала, необходим и при работе над созданием композиции проекта. Чтобы свободно оперировать найденными элементами, студент должен изучить их форму, строение, пропорции, цветопластику, особенности и т.д. Необходимо выполнить серию цветных и графических зарисовок и набросков, проб на ткани с использованием различных техник и приемов, найти наиболее удачный способ их стилизации и технологической реализации в росписи. В результате скрупулёзного изучения материала в творческом воображении студента рождается образ. Это один из самых трудоёмких и ответственных этапов работы над композицией. Только после него можно переходить к эскизированию. Однако сбор материала необходимо продолжать на протяжении всей работы по созданию композиции для уточнения и более полного раскрытия темы.

Самые первые форэскизы могут представлять собой графические схемы будущих композиционных решений, ритмического построения, пластики, масштаба, гармоничных соотношений, пропорций, формообразующих силуэтов. Форэскиз необходим как метод фиксирования и отработки идей. Цель форэскиза – нахождение (нащупывание) общего очертания будущей идеи. Форэскиз выполняется небольшого размера и дает представление о целостном соотношении элементов [4]. Работа карандашом позволяет легко исправлять, дорисовывать или стирать ненужные линии по ходу размышлений. Используя метод сравнений и отбора, студент находит наилучшее решение, которое соответствует его чувствам и замыслу. Данное задание лучше организовать с помощью методики «мозгового штурма» или «фрирайтинга», позволяющей найти максимальное количество творческих решений проблемы за короткий период времени, не отвлекаясь на детали [3]. Главная задача придумать наибольшее количество идей-схем к будущей работе, в том числе самых фантастических и глупых [7]. Эта методика позволяет творчески развивать студентов, активизирует фантазию и мотивирует на дальнейшее совершенствование. Студент осознает, что он способен генерировать идеи, комбинируя и трансформируя формы, ритмы, цвета, очертания. В процессе создания форэскизов важны индивидуальные консультации преподавателя, полезны коллективные обсуждения в группе. В результате такой работы появляется качественный, оптимальный форэскиз (схема), по которому и будет разрабатываться окончательный эскиз, с проработкой деталей и поиском цветовых решений.

Для создания графических и цветных эскизов можно воспользоваться графическими редакторами для рисования на смартфоне и компьютере

(BAZAART, Autodesk sketchbook, Photoshop и др.). Данная технология облегчает работу над композициями симметричных изделий: палантина, шали, платка. Алгоритм действий прост: нужно придумать и отрисовать композицию одного угла, а затем отсканировать получившееся изображение и копировать его несколько раз. Причем технология позволяет копировать не зеркальное изображение, т.е. изменять его ориентацию на плоскости (рис. 1).

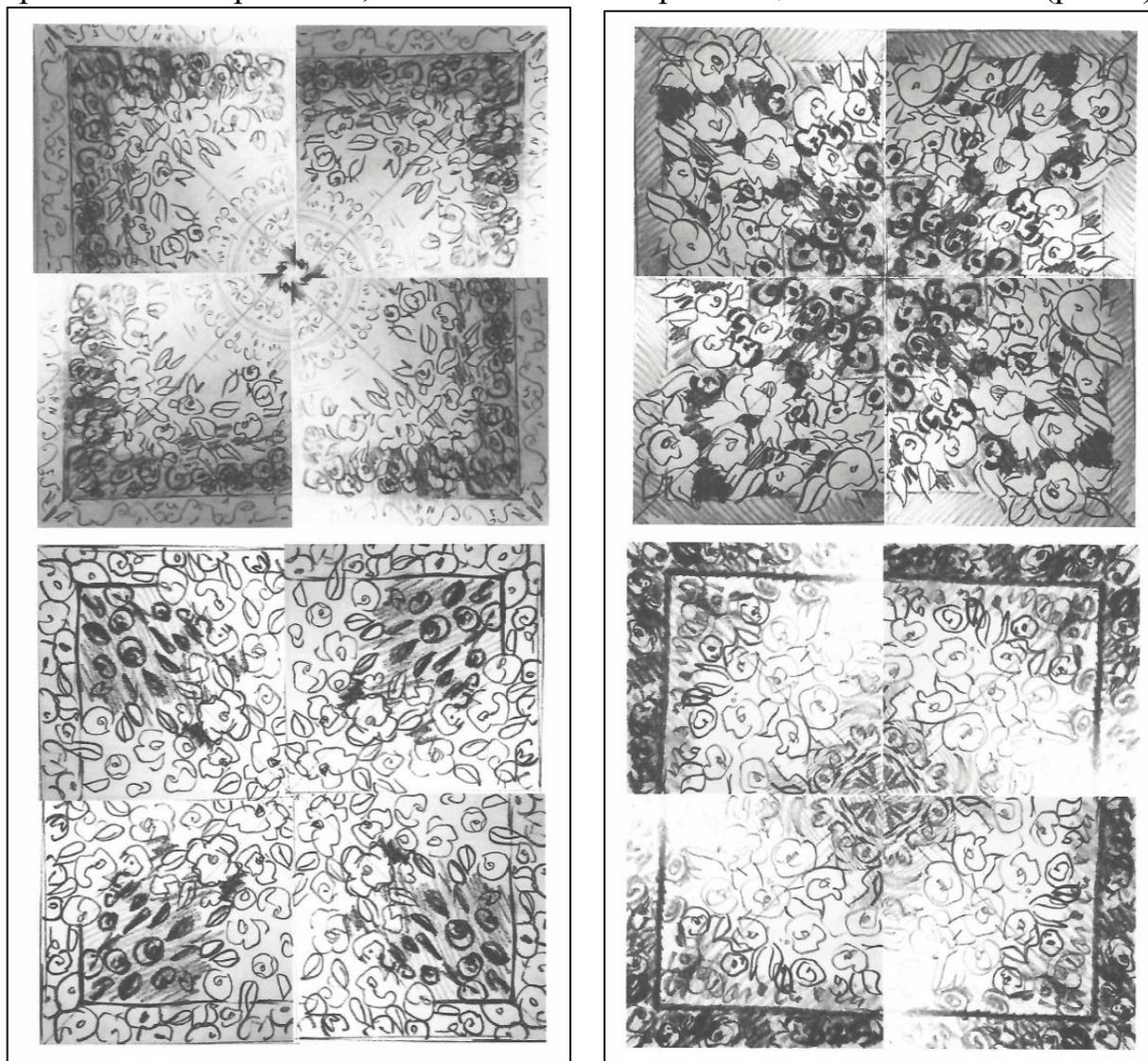

Рис. 1. Д. Тонких, 4 курс. Форэскизы

Таким образом, получаются различные вариации симметричной композиции с продуманным ранее углом (рис. 2). Данный метод подойдет и при разработке колористических решений будущей композиции (рис. 3).

Первоначальные форэскизы можно создавать, используя метод коллажа. Когда идея еще не обрела четких очертаний, а представляется цветопластичными пятнами, данная техника поможет найти верное решение, т.к. цветовой образ более эмоционален, чем предметный. Расположение основных цветовых пятен, пластику движения элементов легко собрать как конструктор из нарезанных фрагментов цветных фотографий (рис. 4).

Рис. 2. Д. Тонких, 4 курс. Форэскизы (графический редактор)

Рис. 3. Д. Тонких, 4 курс. Колористические форэскизы (графический редактор)

Рис. 4. Форэскиз-коллаж

Для выполнения форэскизов подходит смешанная техника: акварель, анилиновые красители и гуашь [1]. Форэскизы, передающие впечатления автора, могут быть очень обобщенными. В таких работах студентом решаются основные задачи: общий тон, основные цветовые и размерные пропорции, пластика (рис. 5).

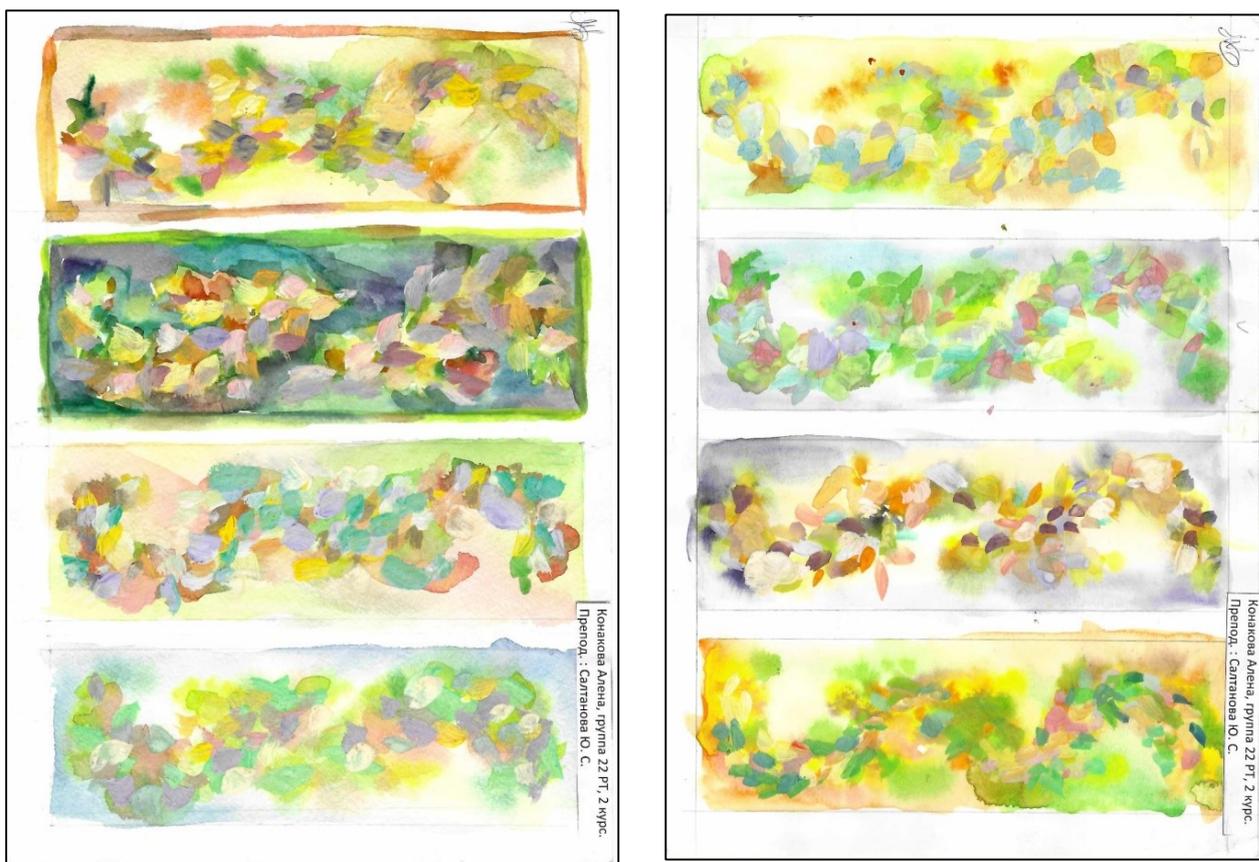

Рис. 5. А. Конакова, 2 курс. Колористические форэскизы

Некоторые студенты мыслят очень конкретно и детально, им важно в каждом форэскизе найти точное место и цветовые пятна будущей композиции. Конечно же, данный подход будет отнимать больше времени и сил, но это не значит, что его необходимо ограничить. Задача педагога – вывести каждого студента на творческий уровень, мотивировать его поиски творческой свободой. Результат такой скрупулёзной работы будет значительным (рис. 6).

Рис. 6. А. Правдина, 3 курс (СПО). Форэскизы

Во время работы студенты совершенствуют первоначальные форэскизы, схемы, учатся понимать принципы развития композиции от компоновочной стадии до художественно-графического проекта [5].

После того как выбран и утвержден форэскиз, наиболее интересно и убедительно раскрывающий авторскую идею, можно переходить к разработке окончательного эскиза. На данном этапе студенту потребуется обратиться к подготовленному в процессе поиска художественному материалу для завершения замысла. В эскизе должны быть гармонично и убедительно решены композиция и колорит, пропорции мотивов и их орнаментальное наполнение, найден и выделен центр, продуманы силуэты, ракурсы, формы (рис. 7).

Рис. 7. А. Правдина, 3 курс (СПО). Итоговый эскиз и проект композиции платка

Работая над колоритом, студент постоянно решает задачи цветовых отношений: теплых и холодных тонов, ярких и сдержанных, светлых и темных, контрастных и нюансных. Цвет – одно из основных средств выразительности произведения. Поэтому поиск колорита всегда ведется в тандеме с решением художественного образа [6].

Итоговый цветовой эскиз выполняется в масштабе 1:10 или 1:5 для детальной проработки композиции. Выбор материалов для его осуществления предоставляется студентам. Используя любимые материалы, авторы добиваются эмоционального решения композиции и целостности работы.

В ходе создания итогового эскиза студент применяет на практике все знания и опыт, полученные на занятиях по рисунку, живописи, цветоведению и колористике, проектированию, исполнительскому мастерству. Только такой широкий спектр дисциплин позволяет создавать завершенные проекты.

Процесс создания форэскизов и итогового эскиза должен постоянно, но тактично контролироваться педагогом. Педагогическая практика выявила необходимость соблюдения алгоритма ведения работы над эскизами. Последовательное ведение работы и соблюдение сроков выполнения позволяет студентам добиваться положительных результатов и мотивирует их на дальнейшее творческое развитие и саморазвитие.

В организации учебного процесса профессиональной подготовки бакалавра традиционного прикладного искусства метод эскизирования необходим и значим для освоения профессиональных компетенций.

Литература

1. Григорьевская Е.Б. Основы композиции. Учебно-методическое пособие. Ч. I. – Москва: Изд-во ВШНИ, 2014. – 34 с.
2. Дагльдиян К.Т. Декоративная композиция: Учебное пособие для вузов / К.Т. Дагльдиян. – Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 312 с.
3. Измаилова Э.А., Кузнецова Ю.А. Метод мозгового штурма // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2013. – № 2(6). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metod-mozgovogo-shturma> (дата обращения: 15.08.2022).
4. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий: Учебное пособие для вузов / В.Н. Козлов. – Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 264 с.
5. Немеренко Н.Н., Салтанова Ю.С. Проектирование. Художественная роспись ткани. Учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная роспись ткани» / Н.Н. Немеренко, Ю.С. Салтанова. – Москва: ИТПИ ВШНИ (академия), 2021. – 142 с.
6. Салтанова Ю.С. Профессиональная подготовка в области художественной росписи ткани в Институте традиционного прикладного искусства: специфика педагогической деятельности // Традиционное

прикладное искусство и образование. – 2020. – № 1. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_1/Saltanova (дата обращения: 15.08.2022).

7. Стариков П.А. Пиковые переживания и технологии творчества: учебное пособие. – Красноярск: филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Красноярске, 2011. – 92 с.

References

1. Grigorevskaya E.B. Osnovy kompozicii. Uchebno-metodicheskoe posobie. CH. I. – Moskva: Izd-vo VSHNI, 2014. – 34 s.

2. Dagldiyaniy K.T. Dekorativnaya kompoziciya: Uchebnoe posobie dlya vuzov / K.T. Dagldiyaniy. – Rostov na Donu: Feniks, 2008. – 312 s.

3. Izmailova E.A., Kuznecova YU.A. Metod mozgovogo shturma // Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve. – 2013. – № 2(6). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metod-mozgovogo-shturma> (data obrashcheniya: 15.08.2022).

4. Kozlov V.N. Osnovy hudozhestvennogo oformleniya tekstil'nyh izdelij: Uchebnoe posobie dlya vuzov / V.N. Kozlov. – Moskva: Legkaya i pishchevaya promyshlennost', 1981. – 264 s.

5. Nemerenko N.N., Saltanova YU.S. Proektirovanie. Hudozhestvennaya rospis' tkani. Uchebnyk dlya bakalavrov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly», profil' «Hudozhestvennaya rospis' tkani» / N.N. Nemerenko, YU.S. Saltanova. – Moskva: ITPI VSHNI (akademiya), 2021. – 142 s.

6. Saltanova YU.S. Professional'naya podgotovka v oblasti hudozhestvennoj rospisi tkani v Institute tradicionnogo prikladnogo iskusstva: specifika pedagogicheskoy deyatel'nosti // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 1. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_1/Saltanova (data obrashcheniya: 15.08.2022).

7. Starikov P.A. Pikovye perezhivaniya i tekhnologii tvorchestva: uchebnoe posobie. – Krasnoyarsk: filial NOU VPO «Sankt-Peterburgskij institut vneshneekonomicheskikh svyazey, ekonomiki i prava» v g. Krasnoyarske, 2011. – 92 s.

Кузнецов Н.Г., кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой рисунка и живописи ФГБОУ «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Kuznetsov N.G., PhD in Art criticism, head of the drawing and painting department, Higher school for folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Значение техники масляной живописи в профессиональной подготовке будущих художников церковно-исторической живописи
Importance of oil painting techniques in the professional training of future artists of church historical painting

Аннотация. В статье рассматривается техника и технология масляной живописи во взаимосвязи с техникой лаковой миниатюрной живописи. Выявлены приемы живописи, характерные как для темперной, так и для масляной живописи: определены этапы процесса выполнения работы, использование тонких красочных слоев и лессировок. Определены технологические приемы для живописи с натуры, усовершенствующие процесс профессиональной подготовки будущих художников церковно-исторической живописи в Высшей школе народных искусств (академии).

Ключевые слова: техника и технология живописи, лаковая миниатюрная живопись, взаимосвязь, этапы выполнения работы, фактура, лессировка.

Abstract. The article discusses the technique and technology of oil painting in conjunction with the technique of lacquer miniature painting. The techniques of painting characteristic of both tempera and oil painting are revealed: the stages of the process of performing the work, the use of thin colorful layers and glazing are determined. The technological techniques for painting from nature, improving the process of professional training of future artists of church-historical painting at the Higher school of folk arts (academy) are determined.

Keywords: technique and technology of painting, lacquer miniature painting, interrelation, stages of work execution, texture, glaze.

С 2011 года в Высшей школе народных искусств на кафедре лаковой миниатюрной живописи ведется подготовка по специальности «Живопись», специализация церковно-историческая живопись. Уникальностью и особенностью подготовки студентов по этой специальности стало сохранение и развитие колористических, композиционных и технологических традиции иконописи и лаковой миниатюрной живописи конкретных исторических центров иконописи России (Палех, Мстера, Холуй). Начиная с 2017 года, успешно осуществляются защиты выпускных квалификационных работ в области церковно-исторической живописи, темами которых становятся

значимые события истории России, деяния людей, внёсших значимый вклад в историю и культуру страны.

Для дальнейшего совершенствования процесса подготовки в этой области необходимо усиливать взаимосвязь изучаемых профессиональных дисциплин: «Живопись», «Проектирование» и «Мастерство». Взаимодействие дисциплины «Живопись» с «Проектированием» и «Мастерством» может определяться техникой и технологией выполнения учебных живописных работ. Важно, чтобы изучаемые на занятиях приемы живописи не противоречили технически приемам написания лаковой миниатюрной живописи, а гармонично их дополняли. Для выбора технологических приемов живописи с натуры, которые будут наиболее эффективными при подготовке будущих художников церковно-исторической живописи, надо рассмотреть и проанализировать технику темперной живописи, которую изучают студенты на занятиях по мастерству и проектированию. Можно выделить единые факторы, влияющие на технологический процесс написания живописной работы темперными и масляными красками. К таким факторам, относятся, основы, на которых выполняются работы (картон, холст, доска и т.д.), грунт под живопись, характер и структура красочного слоя и поэтапность ведения работы.

Выбор основы и грунта под живопись влияет на дальнейший ход работы в масляной и темперной живописи. В лаковой миниатюре используется гладкая поверхность папье-маше или ДСП. Грунт под живопись, как правило, – цветной черный, красный, в более редких случаях – белый. Гладкая загрунтованная поверхность очень хорошо подходит для техники темперной живописи, красочный слой образуется тонкими полупрозрачными и прозрачными слоями. Будет логично при выполнении живописных этюдов использовать основы и грунты с подобными характеристиками. Также техника масляной живописи позволяет исполнять учебную работу тонкими слоями, с минимальным использованием фактуры.

Сравнивая технику лаковой миниатюрной живописи с техникой масляной живописи можно рассмотреть этапы выполнения студентами лаковой миниатюры (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Белильная подготовка

Рис. 2. Роскрышь разбеленными колерами

Рис. 3. Завершающий этап. Графика, притинки

В лаковой миниатюрной живописи можно выделить следующие этапы выполнения работы [2]:

1. На первом этапе выполняется раскрытие композиции в цвете – роскрышь. Раскрываются фоны, позымы, архитектура. Живопись ведется тонкими слоями. Необходимый цвет и тон роскрыши достигается в несколько этапов. Слои наносятся полупрозрачными красками и укладываются кистью таким образом, чтобы создать эффект вибрации тона.

2. Второй этап – выполнение прописи. Пропись выполняется для восстановления линейного рисунка, который ослаб в процессе раскрытия формата цветом. Линии выполняются с различным нажимом, разного масштаба.

3. На третьем этапе цветом моделируется форма и выявляется условный объём. Цветовой строй композиции обогащается. Для моделировки складок одежды, архитектуры, пейзажа используются мягкие плавы (жидкие, полупрозрачные слои краски). В процессе выполнения плавей достигается гармоничность цветовых сочетаний и цельность всей композиции.

4. На четвертом этапе выполняются пробела. Пробела выявляют свет, создавая объём. Как правило, пробела выполняются тем же цветом, что и роскрышь, в который добавляются белила. Иногда пробела наносятся другим цветом, в результате усиливается цветовое звучание колорита всей работы. Пробела наносятся в три слоя, первый слой – с небольшим количеством белил, во второй слой добавляется больше белил. В третьем слое наносятся линейно пробела чистыми белилами на вершинах формы.

5. Завершающий этап – отделка. Производится детализовка элементов композиции, некоторые детали смягчаются, достигается цельность всего изображения. Живопись ведется послойно, каждый следующий слой наносится более светлой краской, который ступшевывается по краям с нижележащим слоем. Таким образом, получается построить мягкую лепку

объёма изображаемых предметов. В живописи первые слои краски остаются видны только в теневых участках изображения. Можно определить характерные особенности темперной техники живописи: процесс написания разделен на этапы, живопись ведется тонкими слоями, важная роль отводится лессировке, которая выполняет моделирующую и тонирующую функцию.

Описав и определив основные особенности техники темперной живописи необходимо рассмотреть технику масляной живописи и сопоставить приемы и технологические особенности двух техник. Полученные результаты сравнения дадут возможность выявить близкие технические приемы, как для темперной, так и масляной живописи, что позволит наиболее эффективно выстроить технологические приемы ведения учебной работы по живописи в процессе обучения будущих художников церковно-исторической живописи. Проанализировать технику масляной живописи можно на примере учебного задания по копированию натюрморта старых мастеров.

Рассматривая процесс копирования произведения станковой масляной живописи можно увидеть поэтапность выполнения копии. Копируя работы мастеров живописи, студенты изучают технику и технологию масляной живописи, приобретают навыки передачи пространства, материальности предметов. Важно определиться с образцом для копирования: образец должен быть с хорошо читаемой фактурой, в котором можно проследить основные этапы выполнения живописной работы. Западноевропейская живопись старых мастеров дала большое количество полотен, которые могут служить образцами [1, 4]. К таким работам можно отнести натюрморты французского художника Жана-Батиста-Симеона Шардена. В натюрморте мастера «Гранаты и виноград» явно прочитываются стадии ведения работы (рис. 4).

Рис. 4. Жан-Батист-Симеон Шарден. Гранаты и виноград

Работа над копией начинается с рисунка. В рисунке переносится композиция, производится линейно-конструктивное построение предметов на плоскости. Для более точного изучения рисунка можно выполнить картон в размер холста, на котором будет выполняться копия. Картон выполняется на тонированной бумаге мягкими рисовальными материалами (уголь, сепия, соус). В картоне передаются пропорции предметов и пластика натюрморта, разбираются тональные отношения (рис. 5). Рисунок под живопись исполняется нейтральными цветами.

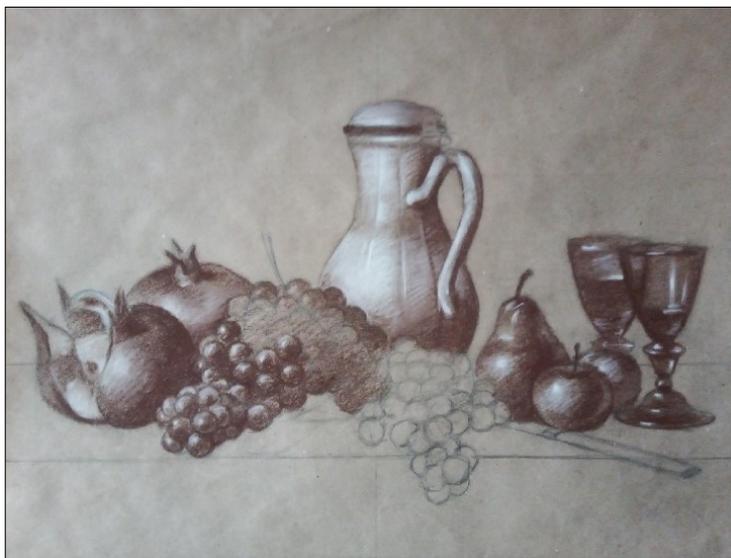

Рис. 5. Картон в процессе выполнения мягкими материалами, сепия, уголь, тонированная бумага

Перед началом работы цветом на холст наносится цветной грунт, в работе над импреатурой используются масляные краски – сиена натуральная, умбра натуральная и белила цинковые. После переноса рисунка на подготовленный холст первая пропись выполняется холодными тонами (рис. 6), моделируется объём предметов натюрморта, создается пространственная среда.

Рис. 6. Первая пропись холодными тонами по теплой импреатуре

На следующем этапе распределяются большие цветовые пятна на живописной плоскости, определяется колористический строй копии с учетом цветовых и тональных отношений. Также передается тепло-холодность в живописи.

Для завершения копии используется техника лессировки, которой выполняются детали натюрморта, уточняются цвето-тональные отношения (рис. 7). Ведется работа над касаниями в копии, обобщаются элементы натюрморта [3, 5].

Рис. 7. Завершающий этап. Моделировка деталей цветом, нанесение лессировок

Рассмотрев и сопоставив этапы работы над копией станковой картины и лаковой миниатюрной живописью, можно заключить, что для ускорения процесса обучения и определения взаимосвязи живописи с мастерством и проектированием должны использоваться следующие материалы и приемы.

1. Основу под живопись по своим характеристикам лучше использовать максимально близкую по фактуре к залевкашенной иконной доске или грунтованной пластине: мелкозернистый холст, оргалит, картон или бумагу. Выполняя живописный этюд, по гладкой поверхности, студент невольно вынужден воспроизводить живописную кинетику темперной живописи. Гладкая поверхность оргалита или картона диктует фактуру и толщину красочного слоя. Живопись по подобным поверхностям выполняется тонкими слоями, что также характерно для темперной живописи. Также ведение живописи тонкими слоями делает ее многослойной.

2. Для многослойной масляной живописи характерно разделение работы на этапы, также как при выполнении иконы и лаковой миниатюрной живописи темперными красками. Можно выделить основные этапы ведения живописной

работы характерные как для темперной, так и для масляной техники живописи: рисунок под живопись, основная пропись, завершающие лессировки. Несмотря на тот факт, что на начальном этапе рисунок кистью и красками в масляной и темперной живописи имеет разный характер, в темперной живописи выполняется линией, в масляной живописи – линией и пятном, используется один инструмент, – кисть. Работа кистью требует от студента внимательности и точности исполнения в передаче пропорций и характера изображаемой формы.

3. Многослойная живопись темперными и масляными красками предполагает использование различных типов лессировок (тонирующая, моделирующая, мутная). Лессировки усиливают цветовое и тональное звучание живописи, используя лессировки студенту необходимо продумывать весь ход выполнения работы. Нанося первый слой красочного слоя, надо достаточно точно представлять какого цвета и тона будет завершающая лессировка. Как правило, основные слои живописи выполняются более холодными и светлыми по тону.

Подводя итог, можно сделать вывод, что использование технологических приемов, характерных для лаковой миниатюрной живописи, в живописи с натуры, позволит ускорить и качественно улучшить процесс профессиональной подготовки студентов, обучающихся по специальности «Живопись» в Высшей школе народных искусств (академии).

Литература

1. Вазари Дж. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Пер. А. Габричевского. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 640 с. – ISBN 978-5-389-14574-0.

2. Завалей Д.В. техника темперной живописи и технология живописных материалов: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись) / Высшая школа народных искусств (институт), Д.В. Завалей. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 41 с. – ISBN 978- 5-906697-29-5.

3. Кузнецов Н.Г. Живопись: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись) / Высшая школа народных искусств (институт), Н.Г. Кузнецов. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 86 с. – ISBN 978- 5-906697-26-4.

4. Леонардо да Винчи. Суждение о науке и искусстве / Пер. А.А. Губера, В.П. Зубова. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. – 224 с. – ISBN 978-5-389-10010-7.

5. Фейнберг Л.Е., Гренберг Ю.И. Секреты живописи старых мастеров / Л.Е. Фейнберг, Ю.И. Гренберг – Москва: Искусство, 1989. – 317 с. – ISBN 5-85200-013-2.

References

1. Vazari Dz. ZHizneopisanie naibolee znamenityh zhivopiscev, vayatelej i zodchih / Per. A. Gabrichevskogo. – Sankt-Peterburg: Azbuka, Azbuka-Attikus, 2018. – 640 s. – ISBN 978-5-389-14574-0.
2. Zavalej D.V. tekhnika tempornoj zhivopisi i tekhnologiya zhivopisnyh materialov: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «ZHivopis'» (cerkovno-istoricheskaya zhivopis') / Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (institut), D.V. Zavalej. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 41 s. – ISBN 978- 5-906697-29-5.
3. Kuznecov N.G. ZHivopis': uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «ZHivopis'» (cerkovno-istoricheskaya zhivopis') / Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (institut), N.G. Kuznecov. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 86 s. – ISBN 978- 5-906697-26-4.
4. Leonardo da Vinchi. Suzhdenie o nauke i iskusstve / Per. A.A. Gubera, V.P. Zubova. – Sankt-Peterburg: Azbuka, Azbuka-Attikus, 2020. – 224 s. – ISBN 978-5-389-10010-7.
5. Fejnberg L.E., Grenberg YU.I. Sekrety zhivopisi staryh masterov / L.E. Fejnberg, YU.I. Grenberg – Moskva: Iskusstvo, 1989. – 317 s. – ISBN 5-85200-013-2.

Муравьева А.А., преподаватель, Богородский институт художественной резьбы по дереву – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 644045, Московская обл., Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д.51, e-mail: bhpy@yandex.ru

Muravyova A.A., teacher, Bogorodskoye institute of artistic wood carving – branch of the Higher school of folk arts (academy) 644045, Moscow region, Sergiev Posad district, Bogorodskoye settlement, 51, e-mail: bhpy@yandex.ru

**Методика обучения скульптуре будущих художников
богородской резьбы по дереву
(уровень среднего профессионального образования)
Methods of teaching sculpture to future artists
of wood carving from Bogorodskoye**

Аннотация. В статье на основе анализа преподавания академической скульптуры, специфики богородского искусства и особенностей традиционных художественных промыслов описываются методики обучения скульптуре в Богородском институте художественной резьбы по дереву – филиале ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». Рассматривается методика поэтапно-ступенчатого усложнения тематических заданий, направленных на эффективное использование времени, наработку опыта и развитие профессиональных навыков студента. Методика разработана на основе собранного в музеях и библиотеках материала о развитии богородского искусства, изучения опыта богородских художников резьбы по дереву.

Ключевые слова: богородская резьба, лепка, скульптура, народный промысел, традиции, актуальность, методика, обучение, резчик по дереву.

Abstract. The article based on the analysis of the teaching of academic sculpture, the specifics of the Bogorodskoye craft and the features of traditional applied art describes the methods of teaching sculpture at the Bogorodskoye institute of artistic wood carving – a branch of the Higher school of folk arts (academy). The method of step-by-step complication of thematic tasks aimed at the effective use of time, gaining experience and the development of professional skills of a student is considered. The work is based on the research of historians, teachers, scientists, philosophers: N.F. Karatayeva, G.K. Ratnikova, S.V. Gorozhanina, G.L. Dain, A.U. Grekov, L.G. Orshansky, M.V. Plotnikova. The method was developed on the basis of the material on the development of Bogorodskoye craft, collected in the museums and libraries as well as studying the experience of carvers from Bogorodskoye.

Keywords: Bogorodskoye carving, modeling, sculpture, folk craft, traditions, relevance, method, training, wood carver.

Богородский промысел художественной резьбы по дереву, возникший более 350 лет назад, занимает особое место среди многих традиционных художественных промыслов России благодаря изготовлению резных игрушек

с использованием специального «богородского» ножа («щучка»), хорошо обрабатывающего мягкие породы дерева (липа, осина), а также простым механизмам, обеспечивающим движение персонажей игрушек.

Богородская резьба возникла и развивалась в местности, которая традиционно славилась качественной обработкой дерева. Плотники, виртуозно владея топором, украшали резьбой дома, орудия труда и предметы быта. Традиции, форма, приемы резьбы, учитывающие структуру дерева, веками сохранялись в этих местах. Навыки богородской резьбы передавались «из-под руки» от поколения к поколению.

В начале XX века в деревне Богородское под руководством А.Я. Чушкина была организована Кустарно-игрушечная резная артель. В том же 1913 г. открывается Учебно-показательная мастерская с инструкторским классом резьбы по дереву, руководить которой был направлен выпускник Императорской академии художеств художник-график Константин Иоганнович-Эдуардович Линдبلاد. С этого времени в программу обучения богородских

Рис. 1. Урок лепки. Первая половина XX в. Фото из электронного архива ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву»

резчиков входят такие дисциплины, как «Черчение», «Лепка», «Рисунок» (рис. 1). Методические приемы обучения скульптуре формировались на основе академических традиций. Одним из сторонников этой системы обучения был Николай Дмитриевич Бартрам – художественный руководитель Кустарного музея в Москве, а с 1918 г. – директор музея игрушки.

Впоследствии учебным заведением руководили В.И. Быстренин, Г.С. Серебряков, А.В. Петров и др. В период работы Георгия Степановича Серебрякова (1920-е годы) в программу обучения активно вводятся задания по созданию реалистичных копий зарубежных образцов скульптурного изображения животных, птиц, бюсты человека и т.п. Был даже опыт преподавания резьбы румынским резчиком, владевшим техникой швейцарской резьбы.

С приходом в 1929 г. к руководству школой Алексея Виссарионовича Петрова, закончившего скульптурное отделение Ленинградской Академии художеств, лепке, рисунку, анатомии стало уделяться особое внимание (рис. 2). «Теперь мы разобрались в том, какой технике должен учиться богородский кустарь, чтобы расти самому и растить свое производство. Техника рисунка, лепки и композиции поможет ему рассчитать новые дороги в своей работе,

поможет ему быть не только хорошим мастером, но и творцом своего дела ...» [3, с. 58].

Раскроем особенности современных методов обучения скульптуре (дисциплина «Технология исполнения лепных изделий») будущих художников традиционных художественных промыслов (схема 1).

Выполнение заданий предполагает несколько этапов:

1 этап – первоначальный. Выполнение нескольких быстрых эскизных набросков с разных ракурсов.

2 этап – подготовительный. Подготовка необходимого инвентаря: стеки, стеки-петли различного диаметра, скальпель, штихели, стеки-булька, скульптурный пластилин. Материалы и инструменты для выполнения каркаса-остова: проволока разного диаметра и материала, плоскогубцы, круглогубцы, гвозди, молоток.

3 этап. Выполнение каркаса усложняется поэтапно-ступенчато.

- изготовление деревянного постамента, на котором будет крепиться основа для будущей работы;

- тщательное измерение параметров будущего каркаса. Проволока не должна выступать за пределы выполненной работы. Виден может быть только глаголь – основа каркаса;

- выполнение глаголя. Закрепление его с постаментом. Примером может служить каркас для выполнения птицы – глаголь с основой под голову и лапы, закрепленный на деревянном постаменте (рис. 3). Богородские резчики в своей работе часто используют сюжеты анималистического жанра. Выполнение скульптур животных и птиц требует тщательного подхода к исполнению каркаса. Он должен быть прочным и устойчивым. Плохо закрепленный каркас может привести к трудностям при выполнении работы. Последующие задания становятся сложнее – глаголь может вписываться, например, в центр ноги или хвост животного и скрываться от зрителя полностью. Каркас выполнен;

Рис 2. Урок лепки. Профтехшкола. 1958 г. Фото из электронного архива ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву»

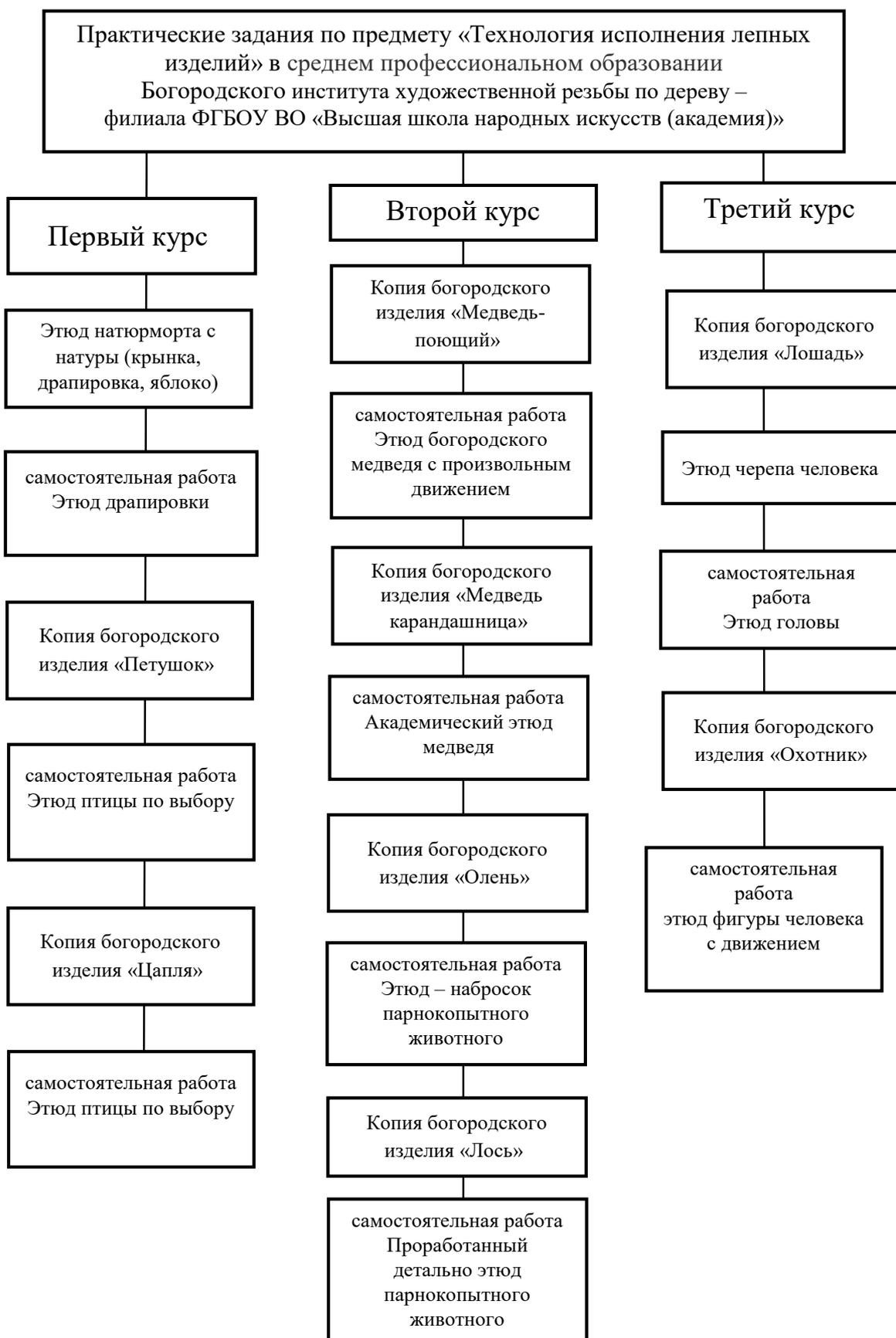

Схема 1. Последовательность практических заданий при обучении классической скульптуре будущих художников художественной резьбы по дереву

Рис. 3. Каркас и готовая работа «Цапля». 1 курс СПО.
 Дисциплина «Технология изготовления лепных изделий».
 Методический фонд Богородского института художественной резьбы по дереву

4 этап. Набор массы мягким материалом (пластилин). На этом этапе выявляется характер, движение, основные пропорции будущей работы. В процессе исполнения заданий учим каждого студента визуально сравнивать формы и объёмы. После того как объёмы и крупные планы решены, передан характер, начинаем моделировку формы, прорабатываем мелкие детали, при необходимости стилизуем, в зависимости от выполняемого задания (рис. 4). На каждом этапе педагог учит студентов самостоятельности. Такой подход способствует выработке индивидуального почерка в выполнении изделий.

Искусство скульптуры и искусство пластики тесно объединены в таких дисциплинах, как «Исполнительское мастерство» и «Технология исполнения лепных изделий». В рамках одного предмета студент учится отсекал ненужное из начальной массы. На другом – набирать форму мягким материалом на каркас.

Значимой фундаментальной основой обучения будущих мастеров богородской художественной резьбы по дереву является корреляция дисциплин «Рисунок», «Пластическая анатомия», «Проектирование», «Исполнительское мастерство», «История искусств», «Технология исполнения лепных изделий».

Рис. 4. Лось. 2 курс СПО. Дисциплина «Технология исполнения лепных изделий». Методический фонд Богородского института художественной резьбы по дереву

Полтора года назад к программе дисциплины «Технология исполнения лепных изделий» был разработан комплекс домашних заданий. Аудиторная работа дополняется самостоятельной (последовательность заданий представлена на схеме 1). Чередование заданий, выполненных по академическим канонам в манере богородской резьбы, позволило эффективнее развивать объёмно пространственное и творческое мышление студента, учить традиционной для богородского искусства стилизации (рис. 5). Возможность самостоятельно конкретизировать свой выбор (вид птицы, движение, способ передачи фактуры перьев, стилизации) дополнительно стимулирует интерес к работе.

Перед началом работы студент делает несколько эскизных зарисовок выбранной темы, собирает материал, используя интернет-ресурсы; в профильный эскиз карандашом вписывает будущий каркас.

Таким образом, благодаря использованию методов поэтапности, постепенного усложнения задач, опоры на профильные дисциплины, чередования видов заданий (по академическим канонам и в манере богородской художественной резьбы), самостоятельного повторения пройденного материала сформировалась эффективная методика обучения скульптуре будущих художников богородской резьбы по дереву.

Рис. 5. Гусь и Венценосный журавль. 1 курс СПО.

Дисциплина «Технология исполнения лепных изделий».

Методический фонд Богородского института художественной резьбы по дереву

Литература

1. Бадяева Т.А., Дронова Г.И. Художественные промыслы России: теория и практика: Сборник научных трудов Научно-исследовательского института художественной промышленности. – Москва: НИИХП, 1992. – 232 с.
2. Богородская игрушка и скульптура 19-20 веков / Русский музей, Альманах. вып.197. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2008. – 60 с.
3. Дайн Г.Л. Сергиев Посад – мастерская игрушки: живая традиция на рубеже веков / Г. Дайн. – Хотьково: Сергиев Посад, 2011. – 232 с.
4. Елкин В.Н. Дерево рассказывает сказки. – Москва: Просвещение, 1978. – 110 с.
5. Оршанский Л.Г. Игрушки: Статьи по истории, этнографии и психологии игрушек. – Москва-Петроград: Гос. изд-во, 1923. –155 с.
6. Ратникова Г.К., Горожанина С.В., Куценко Е.В. Народные художественные промыслы Подмосковья. – Москва: ЗебраЕ: Мелихово, 2006. – 193 с.
7. Русская игрушка: альбом-путеводитель по коллекциям Художественно-педагогического музея игрушки / Сост. С.В. Митурич. – Москва: Три квадрата, 2016. – 224 с. – (Художественные сокровища Российской провинции, вып.6).
8. Софронов Г.А., Софронова Н.И. Анатомические особенности и последовательность выполнения лепки головы человека на занятиях по

скульптуре для студентов по направлению подготовки «Изобразительное искусство» // Концепт. – 2015. – Спецвыпуск № 18. – ART 75263. – URL: <http://ekoncept.ru/2015/75263.htm> (дата обращения: 08.08.2022).

References

1. Badyaeva T.A., Dronova G.I. Hudozhestvennyye promysly Rossi: teoriya i praktika: Sbornik nauchnyh trudov Nauchno-issledovatel'skogo instituta hudozhestvennoj promyshlennosti. – Moskva: NIIHP, 1992. – 232 s.
2. Bogorodskaya igrushka i skul'ptura 19-20 vekov / Russkij muzej, Al'manah. vyp.197. – Sankt-Peterburg: Palace Editions, 2008. – 60 s.
3. Dajn G.L. Sergiev Posad – masterskaya igrushki: zhivaya tradiciya na rubezhe vekov / G. Dajn. – Hot'kovo: Sergiev Posad, 2011. – 232 s.
4. Elkin V.N. Derevo rasskazyvaet skazki. – Moskva: Prosveshchenie, 1978. – 110 s.
5. Orshanskij L.G. Igrushki: Stat'i po istorii, etnografii i psihologii igrushek. – Moskva-Petrograd: Gos. izd-vo, 1923. –155 s.
6. Ratnikova G.K., Gorozhanina S.V., Kucenko E.V. Narodnye hudozhestvennyye promysly Podmoskov'ya. – Moskva: ZebraE: Melihovo, 2006. – 193 s.
7. Russkaya igrushka: al'bom-putevoditel' po kollekcijam Hudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki / Sost. S.V. Miturich. – Moskva: Tri kvadrata, 2016. – 224 s. – (Hudozhestvennyye sokrovishcha Rossijskoj provincii, vyp.6).
8. Sofronov G.A., Sofronova N.I. Anatomicheskie osobennosti i posledovatel'nost' vypolneniya lepki golovy cheloveka na zanyatiyah po skul'pture dlya studentov po napravleniyu podgotovki «Izobrazitel'noe iskusstvo» // Koncept. – 2015. – Specvypusk № 18. – ART 75263. – URL: <http://ekoncept.ru/2015/75263.htm> (data obrashcheniya: 08.08.2022).

Носова Е.П., аспирант, преподаватель Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 155633, Ивановская область, Южский район, с. Холуй, ул. Московская, д. 1а., e-mail: choluyethodist@mail.ru

Nosova E.P., postgraduate student, teacher of the Kholui institute of lacquer miniature painting named after N.N. Kharlamov – branch of the Higher school of folk arts (academy), 155633, Ivanovo region, Yuzhsky district, Kholuy village, Moskovskaya str., 1a., e-mail: choluyethodist@mail.ru

**Преподавание учебной дисциплины
«Исполнительское мастерство»
в области холуйской лаковой миниатюрной живописи
Teaching of the academic discipline «Performing skills»
in the field of Kholui lacquer miniature painting**

Аннотация. В статье выявлены особенности преподавания учебной дисциплины «Исполнительское мастерство», которые позволяют эффективно выстроить изучение холуйской лаковой миниатюрной живописи. Анализируются особенности преподавания исполнительского мастерства, форма занятий и приёмы, касающиеся формирования у обучающихся знаний и умений в процессе выполнения холуйской росписи и стилистических особенностей холуйских лаков.

Ключевые слова: исполнительское мастерство, традиции, холуйская лаковая миниатюрная живопись, художественно-стилистические особенности.

Abstract. The article reveals the features of teaching the discipline «Performing skills», which allow you to more effectively build the study of Kholui lacquer miniature painting. The features of teaching performing skills, the form of classes and techniques concerning the formation of students' knowledge and skills in the process of performing Kholui painting and stylistic features of Kholui lacquers are analyzed.

Keywords: performing skills, traditions, Kholui lacquer miniature painting, artistic and stylistic features.

Профессиональная подготовка студентов, обучающихся искусству темперной лаковой миниатюрной живописи Холуя (среднее профессиональное образование) направлена на формирование гармонично-развитой личности, владеющей конкретными видами профессиональной деятельности.

Ю.А. Бесшапошникова в научном исследовании отмечает: «Обучение художников в области холуйской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании осуществляется на уровне подготовки художников-копиистов, обладающих мастерством копирования произведений холуйской лаковой миниатюрной живописи и в малой степени

осуществляющих разработку собственных творческих композиций, которые, однако, необходимы для развития искусства Холуя» [1, с. 30].

Профессиональное мастерство обучающихся формируется на дисциплине «Исполнительское мастерство», которая относится к профессиональному модулю. Общая трудоемкость ее освоения 432 часа. Практические занятия нацелены на овладение техникой и технологией, специфических особенностей холуйской миниатюрной живописи, освоение приемов копирования образцов.

По мнению М.В. Чураковой «исполнительское мастерство рассматривается: первое, как знания, умения, навыки, качества личности, позволяющие выполнить профессиональную работу на высоком функционально грамотно репродуктивном уровне; второе, как стадию формирования профессионального мастерства» [6, с. 27].

Основной организационной формой обучения студентов среднего профессионального образования является индивидуальная. Она позволяет раскрыть способности студентов, проработать слабые стороны художественно-технологической деятельности, улучшить сильные качества в исполнительском мастерстве.

Перед преподавателем стоит задача научить обучающихся технологически грамотно выполнять художественную роспись в традиционной технике лаковой живописи Холуя и применять на практике приобретенные умения. Важным является передача знаний о традициях холуйской темперной лаковой миниатюрной живописи. Традиции — это исторически сложившиеся технологические и художественные приёмы, характерные холуйской миниатюрной живописи, и передаваемые из

поколения в поколение. Освоение традиций проходит через личный опыт соизмеренный с духовными ценностями, лежащими в основе искусства на протяжении долгих лет.

По мнению М.А. Некрасовой, «наследуя традицию школы, художник, только овладевает системой профессиональных навыков, сложившихся в промысле, постепенно проникает в традиции, приобретает мастерство» [3, с. 25].

Передача традиций холуйской лаковой миниатюрной живописи осуществляется педагогом через формирование знаний, умений и навыков, обучающихся в процессе выполнения копий традиционных элементов художественной росписи, сюжетных композиций, изготовления и применения традиционных инструментов и материалов, формирования знаний о стилистических особенностях холуйской миниатюрной живописи. Выделим некоторые из них:

- живопись выполняется как на цветном фоне, так и с включением черного;
- сюжеты композиций, как правило, разворачиваются на фоне пейзажа, реже в интерьере;

- край живописного фона мягко приписывается к чёрному фону изделия; рисунок приближен к реальным пропорциям, а цветовое решение к естественной окраске предметов, однако не исключает и более декоративного и условного подхода;

- для замыкания композиции применяются кулисы, которые образуют элементы пейзажа, архитектуры, фигуры людей;

- многоклеймовые композиции выстраиваются ярусами; свет и объем на элементах живописи показывается цветом, золото и алюминий применяют при изображении орнаментов и металлических элементов в живописи, при оформлении живописного поля и кузовка изделия орнаментом.

Обучение исполнительскому мастерству предполагает выстраивание определенной последовательности изучения технико-технологических и стилистических особенностей холуйских лаков, начиная с простых заданий, постепенно увеличивая их сложность, переходя к копированию произведений выдающихся художников холуйской лаковой миниатюрной живописи, что позволит студентам освоить особенности этого уникального вида искусства, манеру письма мастера и технологические приемы.

На первом курсе студенты выполняют задания, направленные на постановку руки, тренировку глазомера, освоение художественно-выразительных возможностей и приёмов исполнения графического рисунка карандашом и тушью в традиционной технике холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Первые практические задания направлены на изучение студентами простейших элементов, орнаментальной полосы, растительного и геометрического орнамента, которые выполняются в графическом рисунке карандашом.

Педагог демонстрирует образец для копирования, разъясняет особенности построения орнамента, способы его выполнения, характер графических линий, способы определения границ форм элементов изображения. Уделяет внимание характеру линий, которые имеют различную толщину и насыщенность. В холуйской миниатюрной живописи линии называют «выразительными» или «живыми», достигается это при помощи нажима на карандаш. Линия не должна быть сухой однообразной, везде тонкой, как проволока, она должна идти свободно, живописно (рис.1). Преподаватель применяет специальную терминологию и дает ее определение.

Рис. 1. Растительный орнамент (графический рисунок, выполненный карандашом)

Рис. 2. Пейзаж (графический рисунок, выполненный тушью)

При выполнении работ тушью студенты осваивают навыки работы кистью, что в дальнейшем необходимо при работе темперными красками и металлом (сусальным золотом и алюминием) в живописной части росписи и при написании орнамента вокруг живописного поля (рис. 2).

Преподаватель разъясняет и показывает особенности работы тушью, способы нанесения рисунка кистью, озвучивает способы устранения ошибок в работе, акцентирует внимание на технике и технологии выполнения заданий.

В процессе работы кистью и тушью, преподаватель следит за выработкой у студентов твёрдости руки, за чёткостью выполнения линий, чтобы их проводили свободно и плавно, а не рывками. При работе кистью в два цвета – чёрным и красным (сажа и киноварь)

перед обучающимися ставится задача научиться владеть кистевым рисунком, правильно делать пропись и наносить пробела, что в дальнейшем необходимо при работе темперными красками.

Изучение приёмов работы яичными красками в традиционной холуйской лаковой миниатюрной живописи составляет основную часть содержания учебной программы «Исполнительское мастерство». Педагог объясняет технологию работы темперными красками, способы их нанесения, последовательность и поэтапное написание каждого элемента пейзажа (деревьев, горок, воды) и архитектуры в традиционной технике холуйской лаковой миниатюрной живописи. Это позволяет изучить отличительные особенности всех элементов, пластику и строение; особенности и тонкости при работе темперными красками в традиционной темперной живописи Холуя.

На втором курсе студенты изучают особенности выполнения птиц и животных (рис. 3, 4), характерные для холуйской миниатюрной живописи, с детальной проработкой в графическом рисунке и темперными красками. Преподаватель акцентирует внимание студентов на анатомии, форме, пропорциях птиц и животных.

При работе над изображением птиц темперными красками педагог обращает внимание студентов на характерные отличия видов птиц, написания перьев, особенность, которых заключается в их форме, приближенной к натуре, но с декоративной условностью. При изображении животных акцент

делается на нанесении пробелов, прорисовке шерсти, состоящей из волосков, которые составляют пучки, пучки составляют слои, а слои – шерсть.

Рис. 3. Лошадь (карандаш)

Рис. 4. Лошадь (темперные краски)

Большую роль в лаковой миниатюре Холуя играют сказочные, былинные, исторические, литературные, религиозные персонажи. Поэтому в программе дисциплины «Исполнительское мастерство» предусмотрено изучение драпировок и фигур людей. Преподаватель подбирает образцы, которые содержат разные типы одежды и фактуры тканей: шелк, лен, парча; кольчуга, платье, плащ и др. Он объясняет важность написания драпировок и складок на них, излагает особенности выполнения прописи – роспись контуров и складок одежды, которые подчёркивают анатомическое строение фигуры (рис. 5). Педагог объясняет и показывает способы наложения пробелов, их форму, соблюдая стилистические особенности холуйской лаковой миниатюрной живописи.

При выполнении студентами кольчуги (рис. 6) преподаватель поясняет специфику ее изображения и выполнения твореным сусальным золотом, темперными красками по бронзе и по золоченому фону. Рассказывает о составляющих кольчуги и способах ее декоративного оформления, обсуждает особенности изображения парчи, которая представляет собой ткань богато расписанную золотым узором (рис. 7).

Рис. 5. Драпировки (темперные краски)

Рис. 6. Кольчуга (бронза, темперные краски)

Рис. 7. Парча (бронза, темперные краски)

При выполнении студентами копий фигур и открытых частей тела (лиц, рук, ног) педагог обращает внимание на необходимость соблюдения пропорций фигур, плавность и мягкость нанесения плавей на лица, руки, ноги людей. Большое внимание уделяет анатомическому строению головы, пропорциям лица, открытых частей тела. При детальной проработке лица в графическом рисунке и темперными красками педагог следит за соблюдением пропорций строения глаз, бровей, носа, акцентирует внимание на том, что нужно учитывать возраст, характер человека. При выполнении кистей рук подчеркивает особенности их пластики и движения.

На всех этапах работы соблюдается технологическая последовательность выполнения задания темперными красками на желтковой эмульсии, корректируются способы наложения пробелов, плавей, прописи.

Знания, умения и навыки в области холуйской лаковой миниатюрной живописи, полученные в процессе изучения дисциплины «Исполнительское мастерство», студенты закрепляют на практике, выполняя копию с произведения художника лаковой миниатюры Холуя на изделии из папье-маше. Педагог подбирает образец для копирования, объясняет технологическую последовательность выполнения копии, наблюдает за соблюдением технологической работы, помогает устранить проблемы, возникшие во время выполнения художественной росписи.

Результатом обучения является выпускная квалификационная работа, в которой студенты демонстрируют свое профессиональное мастерство в области холуйской лаковой миниатюрной живописи. Преподавание учебной дисциплины «Исполнительское мастерство» заключается в формировании у студентов навыков художественного исполнения холуйской лаковой миниатюрной живописи на высоком профессиональном уровне, что позволяет быть конкурентоспособным на современном рынке труда.

Литература

1. Бесшапошникова Ю.А. Художественно-технологическое содержание высшего образования в холуйской миниатюрной живописи на папье-маше: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 Теория и методика профессионального образования / Бесшапошникова Юлия Авенгеровна – Санкт-Петербург, 2015. – 227 с. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/disbesshaposhnikova.pdf> (дата обращения: 02.08.2022).
2. Народные мастера. Традиции, школы. (Академия художеств СССР. НИИ теории истории изобразительного искусства.) / под ред. Некрасовой М.А. – Москва: Изобразительное искусство, 1985. – 295 с.
3. Чуракова М.В. Формирование профессионального мастерства будущих художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 Теория и методика профессионального образования / Чуракова Мария Владимировна – Санкт-Петербург, 2018. – 237 с. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/dis/dischurakovamv.pdf> (дата обращения: 17.09.2022).

References

1. Besshaposhnikova YU.A. Hudozhestvenno-tekhnologicheskoe sodержanie vysshego obrazovaniya v holujskoj miniatyurnoj zhivopisi na pap'e-mashe: dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / Besshaposhnikova YUliya Avengerovna – Sankt-Peterburg, 2015. – 227 s. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/disbesshaposhnikova.pdf> (data obrashcheniya: 02.08.2022).
2. Narodnye мастера. Tradicii, shkoly. (Akademiya hudozhestv SSSR.NII teorii istorii izobrazitel'nogo iskusstva.) / pod red. Nekrasovoj M.A. – Moskva: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1985. – 295 s.
3. CHurakova M.V. Formirovanie professional'nogo masterstva budushchih hudozhnikov-yuvelirov v srednem professional'nom obrazovanii: dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / CHurakova Mariya Vladimirovna – Sankt-Peterburg, 2018. – 237 s. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/dis/dischurakovamv.pdf> (data obrashcheniya: 17.09.2022).

Швецова О.В., преподаватель кафедры профессиональных дисциплин, Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, кор.2, e-mail:lutaya.oliya@yandex.ru

Shvetsova O.V., teacher of the department of professional disciplines, Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Higher school of folk arts (Academy), 115573, Moscow, 14 Musa Dzhaliya str., cor. 2, e-mail: lutaya.oliya@yandex.ru

Современное содержание обучения исполнительскому мастерству в области художественной вышивки
The modern content of teaching performing skills in the field of artistic embroidery

Аннотация. В статье рассматривается современное содержание обучения исполнительскому мастерству в области художественной вышивки в среднем профессиональном образовании. Анализируются стандарты и программы, по исполнительскому мастерству (с 2003 года). Рассмотрены основополагающие принципы и методы, на которых строится процесс обучения художественной вышивке, определяются закономерности и специфика ее освоения. Особое внимание уделено овладению студентами художественно-технологическими умениями и навыками в разных техниках художественной вышивки, а также формированию интереса и эмоционально-ценностного отношения к этому виду традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: художественная вышивка, среднее профессиональное образование, федеральный государственный стандарт образования, традиционное прикладное искусство, программа, мотивация, практические работы с художественной вышивкой, профессиональная деятельность, изделие, профессиональные навыки, материаловедение, технология художественной вышивки, межпредметные связи.

Abstract. The article examines the modern content of teaching performing skills in the field of artistic embroidery in secondary vocational education. The standards and programs on performing skills since 2003 are analyzed. The fundamental principles and methods on which the process of teaching artistic embroidery is based are considered and the patterns and specifics of its development are determined. Special attention is paid to mastering students' artistic and technological skills and skills in various techniques, as well as the formation of students' interest and emotional and value attitude to artistic embroidery as a valuable form of traditional applied art.

Keywords: artistic embroidery, secondary vocational education, federal state standard of education, traditional applied art, program, motivation, practical work with artistic embroidery, professional activity, product, professional skills, materials science, technology of artistic embroidery, interdisciplinary connections.

Процесс обучения студентов в области художественной вышивки направлен на формирование профессионального интереса и мотивации к художественной деятельности в будущей профессии, стремления к самореализации собственного творческого потенциала. Необходимость обеспечения высокого уровня подготовки выпускников среднего профессионального образования в области художественной вышивки предполагает разработку современной, достаточно мобильной и творчески ориентированной образовательной концепции.

Профессиональное обучение художественной вышивке как виду традиционного прикладного искусства учитывает:

- жизненный опыт студентов и наличие кругозора, способствующих развитию эмоциональной сферы и формированию художественного типа мышления;
- понимания миссии традиционного прикладного искусства и существующих устоявшихся традиционных приемов художественно-творческой деятельности;
- необходимость преемственности в обучении при изготовлении вновь созданных художественных произведений, основанных на традиционных приемах;
- достигнутый результат практической работы, соответствующий высоким художественно-творческим показателям.

Анализ стандартов и программ по исполнительскому мастерству для среднего профессионального образования, подготовленных в Институте традиционного прикладного искусства (2003 г. – настоящее время) показал, что при подготовке стандарта разработчики опирались на знаниевую парадигму, как системы знаний, умений и навыков, соответствующих заказу общества, а также потребности самой личности, ориентированного на обеспечение качества научной и практической деятельности.

Сравнение сроков обучения по Государственному стандарту среднего профессионального образования (подготовка выпускников по специальности 0515 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Базовый уровень среднего профессионального образования 2002 г.) и Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 072601 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам) 2013 г. показывает, что нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы на базе основного общего образования составлял 3 года 10 месяцев, по Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) стал 2 года 10 месяцев [5].

Основная квалификация выпускника по федеральным государственным образовательным стандартам – подготовка художников народных художественных промыслов по видам, в данном случае, по художественной вышивке [4]. В профессиональной деятельности выпускник среднего

профессионального образования должен быть готов к работе в качестве художника-мастера, обладать умением разрабатывать образцы тиражируемых изделий народных художественных промыслов.

В Федеральных стандартах 2010, 2014, 2016 гг. прослеживается переход от знаниевой парадигмы в области традиционного прикладного искусства к компетентностному подходу, основанному на формировании основных профессиональных и общих компетенций. Обязательная учебная нагрузка за период обучения при длительности 3 года 10 месяцев – 4644 часов. В настоящее время учебная нагрузка 1404 часов за 2 года 10 месяцев. Специальные профессиональные дисциплины, такие как «Исполнительское мастерство», «Проектирование» ранее изучались на протяжении всего обучения (1618 часов. стандарт 2010, 2014 гг.). В настоящее время рабочая программа профессионального модуля 02 «Производственно-технологическая деятельность» предполагает всего 824 часа. Из учебного плана исключены дисциплины «Народный орнамент» и дисциплина по выбору (250 часов). Уменьшилось количества часов на производственную (профессиональную) практику студентов среднего профессионального образования (с 18 недель до 9), изучение памятников изобразительного искусства и архитектуры (с 3-х недель, до 1).

С 2021 г. в стандарт среднего профессионального образования внесены дополнения в части освоения образовательной программы и ее отдельных компонентов, касающихся практической подготовки. Рабочая программа профессионального модуля 02 «Производственно-технологическая деятельность» включает «Технологию художественной вышивки» и «Материаловедение», что способствует углублению межпредметных связей и качественному овладению основными видами профессиональной деятельности. Полученные в процессе изучения модуля знания, например, специфики и особенностей центров зарождения художественной вышивки как промысла (обучение в артелях, школах и мастерских), необходимы для изучения специфики техник вышивки, ее «исторических корней» [3]. «Материаловедение» предполагает изучение курса лекций, содержащих сведения: о волокнах тканей их свойствах и разновидностях; производстве пряжи и нитей; особенностях тканей и материалов, применяемых при выполнении художественной вышивки.

Этапы освоения художественной вышивки имеют специфику, в основе которой – принцип постепенного усложнения учебных заданий. Разработаны задания по исполнительскому мастерству, связанные со свойствами тканей и ниток, из которых выполняется вышивка с усложнением технологических приемов. Знания, полученные студентами по данным предметам, влияют на уровень исполнительского мастерства, скорость и качество выполнения работы. Наиболее простыми для вышивания являются лен, суровое полотно и лен с лавсаном, с хорошо заметной структурой; более сложны – шелк, батист, маркизет.

С целью совершенствования образовательного процесса в аспекте освоения исполнительского мастерства по художественной вышивке разработана авторская учебная программа и авторское учебное пособие «Гладьевая вышивка в соединении тканей». Одним из основных принципов, определяющих содержание исполнительского мастерства в художественной вышивке, является самоценность изучаемого вида традиционного прикладного искусства [7].

Следует отметить, что понятие «мастерство» как педагогическая проблема разработана в общей и профессиональной педагогике и менее разработана в области художественной педагогики. Исполнительское мастерство в среднем профессиональном образовании в основном представляет собой практический опыт копирования и варьирования исторических и современных образцов художественной вышивки, применение технологических и эстетических традиций при выполнении современных изделий с художественной вышивкой. Значительная роль отводится материальному воплощению самостоятельно разработанных проектов изделий традиционного прикладного искусства.

Содержание обучения исполнительскому мастерству в области художественной вышивки – совокупность исторического и современного знания о происхождении и бытовании художественной вышивки как уникального вида традиционного прикладного искусства, а также постоянно совершенствующихся навыков и специальных технологических приемов, позволяющих художнику создавать уникальные работы.

В основе программы лежат следующие теоретические позиции.

1. Опора на традиции и закономерности художественной вышивки как вида традиционного художественного промысла.

2. Формирование технологических умений и навыков исполнительского мастерства, лежащих в основе творческого процесса.

3. Раскрытие специфики обучения художественной вышивки в единстве процесса освоения основных ее видов, закономерностей, техник и полученного результата – выпускной квалификационной работы.

На современном этапе развития профессионального образования в области традиционного прикладного искусства формирование нравственно-эстетических идеалов у подрастающего поколения играет важнейшую роль. Воспитание студентов на основе культурных ценностей, лежащих в основе художественных промыслов, способствует формированию чувства уважения к историческим традициям, а также ответственности за их сохранение и развитие [2].

Цель преподавания исполнительского мастерства – изучение исторических предпосылок возникновения и развития художественной вышивки в культуре России, постижение основных закономерностей и технологических приемов ее освоения, а также развитие творческих способностей студентов в процессе формирования профессиональных компетенций [1].

Основные задачи обучению исполнительскому мастерству:

- формирование у студентов интереса и эмоционально-ценностного отношения к художественной вышивке как самобытному виду традиционного прикладного искусства;

- анализ современного и исторического опыта преподавания художественной вышивки и определение специфики освоения исполнительского мастерства в исследуемой области;

- овладение художественно-технологическими умениями и навыками в разных техниках освоения художественной вышивки;

Результат изучения программы – знание основных техник художественной вышивки: белая гладь, владимирские верхошвы, русская гладь, крестецкая строчка, ивановская строчка и др.; освоение технологических способов, лежащих в основе изготовления произведений в области художественной вышивки; создание выпускной квалификационной работы.

Авторская программа предполагает выполнение девяти изделий по художественной вышивке разного вида сложности, что позволяет оценить знания, умения и навыки, полученные обучающимися [6].

На первом курсе обучения осваиваются три задания, связанные с выполнением простых и сложных мережек, изучением техник крестецкая и ивановская строчка с последующим выполнением плоскостного изделия – салфетки. Далее студенты переходят к изучению более сложных в колористическом и технологическом плане заданиям в технике «орловский спис» (салфетка из льна); «белая мстерская гладь» (воротник).

На втором курсе студенты выполняют на льне или шифоне салфетки в технике «нижегородский гипюр»; воротник в технике «кадомский вениз» на шифоне; осваивают технику «золотное шитье» по бархату с выполнением изделия – косметички. Третий курс обучения посвящен изучению техники «ивановская строчка» – изготовление купона блузы на шифоне.

При изучении строчевых вышивок студенты определяют сходство в техниках «крестецкая строчка», «ярославская строчка», «нижегородский гипюр» и «ивановская строчка». Большое значение в обучении исполнительскому мастерству отводится формированию специфических, технологических приемов и навыков, таких как подготовка ткани и нитей к выполняемой работе, выбор инструментов, соответствующих видам ткани, ее толщине и свойствам материала. Важным содержательным аспектом рабочей программы является обучение исторически сложившимся техникам: строчевым – «ивановская строчка», «крестецкая строчка»; гладьевым – «белая мстерская гладь», «русская гладь», «владимирские верхошвы».

Практика подтвердила доступность освоения содержания авторской программы по исполнительскому мастерству. На экзаменационном просмотре, учебные работы студентов, были высоко оценены экспертной комиссией (средний балл составил 4,64).

В заключении следует отметить:

1. Все техники исторически сложились и вобрали в себя многовековой исторический опыт возникновения и развития художественной вышивки как явления культуры;

2. Каждая техника имеет свои специфические особенности, позволяющие создать неповторимый художественный образ изделий, характерный для данного вида вышивки;

3. Процесс обучения исполнительскому мастерству в области художественной вышивки направлен не только на освоение ее технологических приемов и особенностей, но и постижение студентами своей сопричастности к сохранению и развитию художественной вышивки в культуре России.

Литература

1. Камнева С.Ю. Изучение проблем теории и практики профессионального образования в области художественной вышивки / С.Ю. Камнева // Традиционное прикладное искусство и образование. – № 4. – 2019. – 30-37 с. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-05.pdf (дата обращения: 07.09.2022).

2. Николаева А.А. Современное обучение мастерству художественной вышивки в профессиональном образовании // Мир науки, культуры, образования. – 2018. – № 1. – С. 129-130. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-obuchenie-masterstvuhudozhestvennoy-vyshivki-v-professionalnomobrazovanii?ysclid=l8k26kcxr7719272445> (дата обращения: 06.09.2022).

3. Николаева А.А. Содержание обучения мастерству художественной вышивки в системе непрерывного профессионального образования: дис. канд. пед. наук.13.00.08 – Санкт-Петербург, 2017. – 214 с.

4. Носань Т.М. Содержание и методы профессионального обучения технологии художественной вышивки будущих художников-мастеров: автореферата на соискание ученой степени канд. педаг. наук. 13.00.08 – Санкт – Петербург, 2012. – 23 с.

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) URL:<https://base.garant.ru/70810726/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/?ysclid=l8k1x4yhpb03939898> (дата обращения: 07.09.2022).

6. Швецова О.В. Особенности обучения студентов среднего профессионального образования художественной вышивке как педагогическая проблема / О.В. Швецова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 4. – С. 169-177. – URL. https://www.dpio.ru/archiv/v1/v11_4.htm (дата обращения: 07.09.2022).

7. Юдина И.И. Исполнительское мастерство (Производственное обучение): учебно-методическое пособие по специальности «Декоративно-

прикладное искусство». Специализация «Художественная вышивка» / И.И.Юдина, С.А. Тихомиров. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 30 с.

References

1. Kamneva S.YU. Izuchenie problem teorii i praktiki professional'nogo obrazovaniya v oblasti hudozhestvennoj vyshivki / S.YU. Kamneva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – № 4. – 2019. – 30-37 s. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-05.pdf (data obrashcheniya: 07.09.2022).
2. Nikolaeva A.A. Sovremennoe obuchenie masterstvu hudozhestvennoj vyshivki v professional'nom obrazovanii // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. – 2018. – № 1. – S. 129-130. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-obuchenie-masterstvihudozhestvennoy-vyshivki-v-professionalnomobrazovanii?ysclid=l8k26kcxr7719272445> (data obrashcheniya: 06.09.2022).
3. Nikolaeva A.A. Soderzhanie obucheniya masterstvu hudozhestvennoj vyshivki v sisteme nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya: dis. kand. ped. nauk.13.00.08 – Sankt-Peterburg, 2017. – 214 s.
4. Nosan' T.M. Soderzhanie i metody professional'nogo obucheniya tekhnologii hudozhestvennoj vyshivki budushchih hudozhnikov-masterov: avtoreferata na soiskanie uchenoj stepeni kand. pedagog. nauk. 13.00.08 – Sankt – Peterburg, 2012. – 23 s.
5. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart srednego professional'nogo obrazovaniya po special'nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly (po vidam) URL:<https://base.garant.ru/70810726/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/?ysclid=l8k1x4yhpo603939898> (data obrashcheniya: 07.09.2022).
6. SHvecova O.V. Osobennosti obucheniya studentov srednego professional'nogo obrazovaniya hudozhestvennoj vyshivke kak pedagogicheskaya problema / O.V. SHvecova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 4. – S. 169-177. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v11_4.htm (data obrashcheniya: 07.09.2022).
7. YUdina I.I. Iсполнитель'sкое мастерство (Производственное обучение): учебно-методическое пособие по special'ности «Декоративно-прикладное искусство». Специализация «Художественная вышивка» / I.I. YUdina, S.A. Tihomirov. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – 30 s.

Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития

Традиционное прикладное искусство в современном мире

Мочалова М.Н., кандидат педагогических наук, член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующий кафедрой профессиональных дисциплин Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, с. Федоскино, ул. Лукутинская, 33, e-mail: marusyz@mail.ru

Mochalova M.N., PhD in Pedagogy, member of the Creative union of artists of decorative-applied art, deputy director for educational work, head of the department of professional disciplines of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – branch of the Higher school of folk arts (academy), 141052, Fedoskino village, Lukutinskaya street, 33, e-mail: marusyz@mail.ru

Художественное значение перламутра в произведениях федоскинской лаковой миниатюрной живописи Artistic significance of mother-of-pearl in the works of Fedoskino lacquer miniature painting

Аннотация. В статье рассматриваются художественное значение и особенности применения перламутра в произведениях федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Анализируется техника миниатюрной живописи, применяемая при выполнении изделий с перламутром, описывается процесс создания изделий с перламутровыми вставками. Исследуются произведения традиционного прикладного искусства XIX – XX веков с перламутром и их значение в образовательном процессе при подготовке художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Приводится алгоритм обучения студентов среднего профессионального образования технологии врезки перламутра в изделие.

Ключевые слова: федоскинская лаковая миниатюрная живопись, перламутр, письмо «по-сквозному», произведения традиционного прикладного искусства.

Abstract. The article discusses the artistic significance and features of the use of mother-of-pearl in the works of Fedoskino lacquer miniature painting. The technique of miniature painting used when making products with mother-of-pearl is analyzed, the process of creating products with mother-of-pearl inserts is described. The works of traditional applied art of the XIX – XXth centuries with mother-of-pearl and their significance in the educational process in the preparation of artists of Fedoskino lacquer miniature painting are studied. The algorithm of teaching students of secondary vocational education the technology of embedding mother-of-pearl into the product is given.

Keywords: features of Fedoskino lacquer miniature painting, mother-of-pearl, painting «through and through» («по сквозному»), works of traditional applied art of the XIX-XXth centuries.

Федоскинская лаковая миниатюрная живопись – яркая страница в истории развития художественной культуры русского народа. Лаковая живопись художников федоскинского традиционного промысла основана на канонах русского изобразительного искусства XVIII – XIX веков. В процессе развития федоскинской лаковой миниатюрной живописи сложились самобытные художественно-стилистические особенности данного вида традиционного прикладного искусства.

К традиционным особенностям федоскинской лаковой миниатюрной живописи относятся: реалистическое изображение художественного образа с тщательной миниатюрной проработкой всех изобразительных элементов композиции; многослойная масляная миниатюрная живопись, выполненная на папье-маше с применением смешанного письма («по-плотному», «по-сквозному»); специфические художественно-декоративные материалы (алюминиевая и бронзовая пасты, металлизированная фольга, сусальное золото, перламутр); художественно-выразительные средства («монотипия», «скань», «шотландка», «силуэт», «цировка», «малахит», «черепашка», «копчение» и др.); ручной художественный труд [2, с. 20].

Декоративность федоскинской лаковой миниатюрной живописи придает уникальный материал – перламутр, характерный для данного вида традиционного прикладного искусства.

Перламутр (perlmutter) в переводе с немецкого языка означает – «мать жемчуга» [3]. Будучи природным образованием, перламутр состоит из шестиугольных пластинок арагонита (кристаллов карбоната кальция), которые расположены параллельными слоями. При попадании света на поверхность каждого кристалла происходит его многократное преломление и отражение, создается эффект переливчатого свечения.

В XII веке в Древнем Риме знать, зажиточные жители ценили перламутр. Предметы декоративно-прикладного искусства (украшения, пуговицы, предметы быта, интерьера) были оформлены редким минералом. Перламутровые раковины, как и в прошлые века, добывают в Индийском, Тихом океанах, реках и озерах Канады, Европы, Азии, Японии и др. Перламутр обладает следующими физическими особенностями: твердость по шкале Мооса – 2,5-4 единицы; плотность – 2,7г/см³; блеск – стеклянный; непрозрачный [1, с. 2].

Разновидностью перламутра является природный материал органического происхождения «гелиотис», который образуется в теплых водах Тихого океана. В Средние века раковины «гелиотиса» использовали для изготовления орудий труда, посуды, украшений и др. Порошок «гелиотиса» обладал заживляющим и антисептическим эффектами и наносился на поврежденные участки кожи. В XIII веке в Европе «гелиотис» инкрустировали

в предметы мебели (зеркала, трюмо, столики и т.п.). Перламутр служил отделочным материалом предметов декоративно-прикладного искусства (шахматные доски, шкатулки, пуговицы, табакерки, рукоятки ножей).

Уникальность «гелиотиса» заключается в неповторимости рисунка в структуре минерала. Цветовая палитра в сочетании с декоративными орнаментальными узорами создает разнообразие красок (синие, черные, фиолетовые, изумрудные, малиновые и др.) и рисунка.

В XIX веке на Лукутинской фабрике в селе Данилково шкатулки, табакерки, портсигары декорировали перламутровыми вставками, которые придают изделиям неповторимый художественный образ. В этот период лукутинские художники применяли технику письма «по-сквозному». Из-под лессировочных слоев миниатюрной живописи просвечивается перламутровая пластина или металлический грунт. Данная техника миниатюрной живописи способствует выявлению идейного замысла композиции посредством яркого свечения грунта или перламутра.

В музее Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи находится уникальная коллекция произведений традиционного прикладного искусства XIX века, приобретенная Федоскинской школой в 1937 году у коллекционера А.С. Мокроусова. Художественные экспонаты представляют особую ценность для сохранения и развития уникального вида традиционного прикладного искусства – федоскинской лаковой миниатюры.

По мнению М.С. Чижова, «коллекция старых лукутинских лаков XIX века чрезвычайно полезное и нужное дело. Образцы блестяще характеризуют старую федоскинскую миниатюру ее стилистическое направление, которое исходило из художественных образов живописи русских и западных художников» [5, с. 83].

В работе «Охотничья сцена с собаками» (рис. 1, 2) живописная поверхность крышки изделия инкрустирована перламутровой пластиной белого цвета, которая обрамлена рельефным бронзовым ободком. Данная особенность свойственна шкатулкам или коробочкам XIX века фабрики П.В. Лукутина.

Миниатюрная живопись на перламутровом основании выполнена в технике «смешанного письма». На крышке шкатулки «Охотничья сцена с собаками» живопись по поверхности перламутра написана масляными красками способом лессировки. Прозрачные живописные слои краски художники XIX века накладывали один на другой, как при работе с акварелью, предварительно просушивая и покрывая лаком каждый слой. Прочистку лакового слоя мастера производили очень бережно, т.к. неосторожное нажатие шлифовочного материала на поверхность перламутра могло привести к стиранию красочного слоя. Миниатюрная живопись выполнена в три слоя «замалёвок», «перемалёвок» и «бликовка». Об этом свидетельствует миниатюрная проработка деталей композиции.

В работе «Охотничья сцена с собаками» декоративный перелив перламутра удачно подчеркивает свечение облаков слева над фигурами

охотников. Яркий просвет неба не нарушает цельности живописной композиции, так как смысловым и доминирующим пятном является группа охотников в окружении лошадей и собак. Колористическая основа композиции, выполненная в технике письма «по-сквозному», строится на сочетании разнообразных оттенков. Художник использует локальные цвета (зеленый, красный, золотисто-желтый, синий). Блеск перламутра и черный фон изделия усиливает звучание лессировочных масляных красок, подчеркивающих декоративность и чистоту лаковой миниатюрной живописи [2, с. 28].

Рис. 1. Шкатулка «Охотничья сцена с собаками», общий вид.

Фабрика П.В. Лукутина.

Папье-маше, роспись по перламутру,
1828-1841-е гг.

Рис. 2. Шкатулка «Охотничья сцена с собаками», крышка шкатулки.

Фабрика П.В. Лукутина.

Папье-маше, роспись по перламутру,
1828-1841-е гг.

Виртуозное владение миниатюрной живописью по перламутру продемонстрировано в сухарнице «Цветы» (1870-1880-е гг.) (рис. 3, 4). В центре сухарницы изображена стилизованная растительная композиция; золотой орнамент, выполненный бронзовой пастой, обрамляет цветочный мотив, написанный по перламутровой основе. Края сухарницы богато инкрустированы перламутровой крошкой в сочетании с золотым орнаментом. В сухарнице «Цветы» смело сочетается перламутр с декоративным оформлением, исполненным золотой пастой с введением синих и коричневых оттенков цвета. Чередование крупных листьев и цветов с тонкими графическими завитками, прожилками, гибкими стеблями, вьющимися усиками, создают живой ритм общей композиции.

Миниатюрная живопись выполнена в изысканных тонах. Безупречную белизну переливающихся цветов оттеняет фон черного цвета. В центральной части композиции и по краям сухарницы преобладают коричневые, оливково-зеленые и синие тона, рядом с которыми перламутровые вкрапления цветов кажутся особенно чистыми и яркими. Несмотря на ограниченную палитру, мастер достигает колористического разнообразия, а темный фон гармонично подчеркивает декоративный силуэт растительного орнаментального мотива.

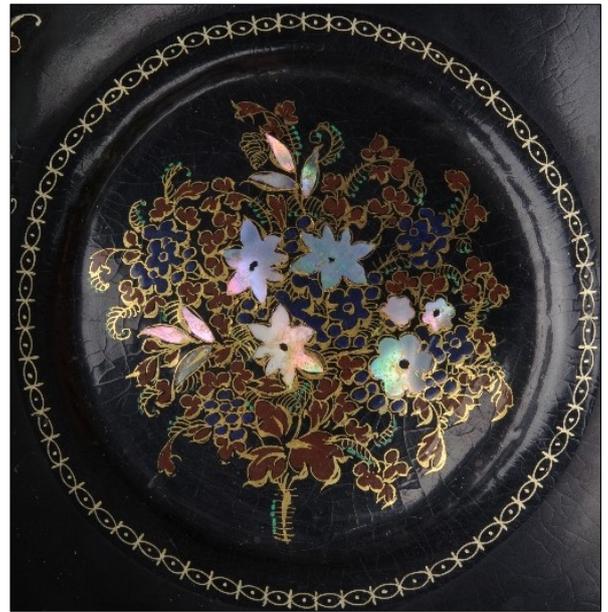

Рис. 3, 4. Сухарница «Цветы» 1870-1880-е гг., неизвестная мастерская.
Общий вид и фрагмент.

Процесс обработки перламутровых раковин для применения в федоскинской лаковой миниатюрной живописи очень трудоёмкий и связан с изучением техники письма «по-сквозному» по перламутровому основанию.

Выполнение федоскинской лаковой миниатюрной живописи по перламутру требует проведения подготовительной работы с полуфабрикатом. Врезка перламутра в изделие проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

- выбор фрагментов перламутра, необходимых для раскрытия художественного замысла;
- шлифовка перламутра на столярном станке;
- прочистка перламутра наждачной бумагой № 200;
- инкрустация перламутра в изделие из папье-маше;
- покрытие лаком поверхности изделия с инкрустированным перламутром, нанесение алюминиевого или бронзового грунта на основание папье-маше;
- сушка изделия в сушильном шкафу при температуре 70°C;
- нанесение лакового покрытия;
- сушка изделия в сушильном шкафу 70°C;
- прочистка поверхности изделия наждачной бумагой № 600.

Выбор фрагментов перламутра соответственно художественному замыслу осуществляется на основании разработанного проекта изделия. Фрагменты перламутра используются в композиции только в том месте, где необходимо передать яркое свечение для цветовой доминанты изображения в натюрморте, пейзаже, жанровых сценах. При изображении натюрморта перламутровая пластина врезается в яркие, светлые предметы (фарфоровые блюда, стеклянные бокалы, лепестки цветов, крылья насекомых и др.). В

пейзажной живописи письмо «по-сквозному» с перламутром чаще всего для передачи свечения неба, реки, сугробов, архитектурных элементов композиции т.п. Перламутр служит украшением в жанровых композициях. Кусочки декоративного материала инкрустируются, как правило, в фрагменты живописи, изображающие женские праздничные наряды, головные уборы, украшения и др.

Раковины перламутра, которыми студенты инкрустируют изделия из папье-маше, распиливают на отдельные фрагменты (рис. 5), шлифуют на станке (рис. 6). Каждому кусочку перламутра придается прямоугольная форма, размером (3х4 см. или 5х6 см.).

Далее следует прочистить перламутр наждачной бумагой № 200. Студент зачищает наждачной бумагой верхнюю и нижнюю поверхность перламутрового фрагмента с двух сторон, вследствие чего перламутр становится гладким.

После этого студент определяет наиболее яркое свечение перламутра и приступает к его инкрустации в крышку изделия из папье-маше (рис. 7) при помощи стамески. Затем кусочки перламутра приклеиваются с помощью эпоксидной смолы, клея или шпатлевки.

После того как эпоксидная смола или клей затвердевают, поверхность шкатулки с перламутром обрабатывается наждачной бумагой №200, далее поверхность покрывается лаком и высушивается в сушильном шкафу при температуре 70°C. Изделие покрывается лаком, сушится в сушильном шкафу в течение 10 минут, извлекается из сушильного шкафа и на еще сырую лаковую поверхность наносится алюминиевый или бронзовый грунт. Грунт также высушивается, затем покрывается слоем лака, прочищается. После сложного технологического процесса изделие готово под федоскинскую лаковую миниатюрную живопись.

Рис. 5. Необработанный перламутр

Рис. 6. Обработанные пластины перламутра

Рис. 7. Инкрустация перламутра в изделие

В федоскинской лаковой миниатюрной живописи также используется перламутр в пластинах. На лист плотной бумаги формата 24 см х 14 см наклеивают тончайшие прямоугольные фрагменты, полученные путем резки перламутра, которые затем скрепляют на поверхности бумаги в единое целое.

Такой перламутр легко поддается обработке и режется острым ножом. Пластины можно использовать в виде крошки.

Техника миниатюрной живописи по мелким перламутровым элементам имеет свои особенности. На сырой слой лака накладывается перламутровая крошка. Затем поверхность сушится и покрывается слоями черного лака, далее прочищается пемзой или наждачной бумагой (№ 600). После чего зачищенные части перламутровой крошки остаются на поверхности папье-маше и приобретают яркий блеск. Таким образом, основа изделия готова для выполнения федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

Яркость цвета, природная декоративность перламутра (голубоватый, зеленоватый, розоватый и т.п.) характерны для миниатюрной живописи XIX – XX веков.

Федоскинские художники часто используют перламутр в своих композициях. Студенты института учатся на примере лучших произведений XX века. Так, в жанре пейзаж удачно сочетаются живописные колористические сочетания с композиционным построением в работах С.И. Козлова «Дед Мазай и зайцы», А.А. Федорова «Оттепель», А.В. Кузнецова «Ферапонтов монастырь», «Федоскино». П.Н. Пучков в архитектурных пейзажах «Останкино», «Суздаль. Вид на Троицкий монастырь», «Вид на Храм Христа Спасителя» мастерски изображает грандиозные белокаменные храмы в миниатюрном формате, окрашенные лирическим восприятием истории России, пробуждая гордость и восхищение родного края. Обращаясь к сказочным сюжетам, федоскинские художники раскрывают суть персонажей, применяя художественный материал – перламутр. В творчестве Г.И. Ларишева «Ковер-самолет», А.В. Кузнецова «Перышко Финиста ясного сокола», О.В. Головченкова «Златовласка», С.И. Голубенкова «Садко в подводном царстве» – мастеров федоскинского традиционного промысла, удачно сочетаются техника письма «по-сквозному» с техникой письма «по-плотному», подчеркивая сюжет композиции, продолжая традиции лукутинских лаков.

Созданная народным художником Ю.В. Карапаевым авторская композиция «Ивушка» (1975) в технике федоскинской лаковой миниатюрной живописи выполнена по цельной перламутровой пластине. Перламутровая основа подчеркивает красоту родной земли, русской природы, которой художник любит в окрестностях села Федоскино. В работе видны переходы и нюансы цвета, пересекающиеся на фоне прозрачного весеннего неба – месте наибольшего светового напряжения. Благодаря светлому фону автор удачно изображает силуэты ивы и кустарников, склонившихся над рекой Учёй. Миниатюрная живопись на шкатулке выполнена в монохромных цветах, колористическая гамма выдержана в строгих тонах холодного цвета. Перламутр подчеркивает свечение неба, движение речки, воздушную глубину весеннего пейзажа. На светлом серо-сиреневом фоне перламутра художник удачно передает атмосферу холодной весенней речки, свежесть воздуха. Л.Я. Супрун отмечает: «пейзаж “Ивушка” красиво ритмически построен. Приёмы

живописи, раскрывают тему весеннего пейзажа. Написанные мазочком мелкие листья деревьев трепещут под ветром» [4, с. 164].

Автор использует в работе перламутр, который придает выразительность художественному стилю декоративной живописи, подчеркивает цветовые нюансы монохромного колорита. В работе «Ивушка» художник усиливает цвет исходного материала с помощью лессировок масляными красками (кость жжёная, умбра натуральная, тиондиги розовая, ультрамарин, голубая ФЦ, зеленая ФЦ и др.). Ю.В. Карапаев не переносит на плоскость шкатулки предметных красок природы, он достигает гармонии точным выбором контрастов, размером и расположением цветовых пятен.

Коллекция лукутинских изделий XIX века и работы федоскинских художников XX столетия являются образцами для студентов – будущих бакалавров Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи при выполнении выпускной квалификационной работы с применением письма «по-сквозному» по перламутровой пластине.

Поскольку процесс выполнения миниатюрной живописи по перламутру требует определенных знаний, умений и навыков, связанных с техникой лессировочного письма, то студенты кафедры профессиональных дисциплин института изучают письмо по перламутру ещё при обучении на уровне среднего профессионального образования. Они осваивают миниатюрную живопись по перламутру при выполнении копии академической живописи в жанрах натюрморт, пейзаж, портрет и др. После изучения техники письма «по-сквозному» и освоения полученных навыков, бакалавры разрабатывают композиционные сюжеты с учетом федоскинской лаковой миниатюрной живописи по перламутру.

Так, в ходе выполнения выпускной квалификационной работы в 2022 г. студентами высшего образования были выполнены композиции по жемчужному перламутру. В пластины из папье-маше был инкрустирован перламутр. Под влиянием свечения перламутра в работах удачно продемонстрированы переливы света и тени, игра оттенков холодных и теплых тонов, цветовые яркие пятна, подчеркивающие красочное богатство произведений традиционного прикладного искусства. Студенты умело применили технику письма «по-сквозному», передавая уникальные качества жемчужного перламутра. В выпускных квалификационных работах масляная миниатюрная живопись по перламутру создает эффект праздничного действия, торжества. Перламутровые вставки подчеркивают яркость живописных изделий.

Процесс освоения письма «по-сквозному» по перламутру оттачивает культуру художественного мастерства, развивает творческие способности. Создание композиции по перламутровому основанию помогает студентам выявить неповторимые качества миниатюрной живописи, раскрыть оригинальный художественный замысел автора.

Литература

1. Кабашова Л.В. Использование перламутра в лаковой миниатюрной живописи Федоскино, как средство развития творческих способностей у студентов / Л.В. Кабашова // E-Scio. – 2016. – № 3(3). – С. 32-39.
2. Мочалова М.Н. Содержание обучения исполнительскому мастерству федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального образования (педагогические науки) / Мочалова Мария Николаевна. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2020. – 211 с.
3. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – Москва: Рус. Яз.; Полиграфресурсы, 1999. – 702 с.
4. Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино / Л.Я. Супрун. – Москва: Легпромбытиздат, 1987. – 318 с.
5. Чижов М.С. Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера / М.С. Чижов. – Ленинград: Художник РСФСР, 1982. – 219 с.

References

1. Kabashova L.V. Ispol'zovanie perlamutra v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi Fedoskino, kak sredstvo razvitiya tvorcheskih sposobnostej u studentov / L.V. Kabashova // E-Scio. – 2016. – № 3(3). – S. 32-39.
2. Mochalova M.N. Soderzhanie obucheniya ispolnitel'skomu masterstvu fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v srednem professional'nom obrazovanii: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: special'nost' 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki) / Mochalova Mariya Nikolaevna. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2020. – 211 s.
3. Slovar' russkogo yazyka: V 4-h t. / RAN, In-t lingvistich. issledovaniy; pod red. A.P. Evgen'evoy. – 4-e idz., ster. – Moskva: Rus. YAz.; Poligrafresursy, 1999. – 702 s.
4. Suprun L.YA. Lakovaya miniatyura Fedoskino / L.YA. Suprun. – Moskva: Legprombytizdat, 1987. – 318 s.
5. CHizhov M.S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo мастера / M.S. CHizhov. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1982. – 219 s.

Лапшина Е.А., кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой художественного кружевоплетения ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

Lapshina E.A., PhD in Pedagogy, head of the department of artistic lace making, Higher school of folk arts (academy), 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal emb., 2, lit. A, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

**Аппликация кружева по тюлю – современный эксперимент кружевниц
Высшей школы народных искусств (академии)
Lace applique on tulle is a modern experiment of lace makers of the
Higher school of folk arts**

Аннотация. Статья знакомит читателя со старинной техникой аппликации кружева по тюлю, демонстрирует современные разработки выпускных квалификационных работ студентов кафедры художественного кружевоплетения по данной теме. Автор, освещая плюсы и минусы работы в этой технике, дает подробное описание последовательности выполнения изделий с применением аппликации кружевных мотивов по тюлю.

Ключевые слова: аппликация, кружево, художественное кружевоплетение, мотив, сетка, тафта, тюль, пришить, современный, инновационный, фабричный, художественный, производительность, материал, композиция, элемент, свойство, воздушность, новаторство, фон, решётка, полотно.

Abstract. The article introduces the reader to the ancient technique of lace application on tulle, demonstrates modern developments of final qualifying works of students of the department of artistic lace making on this topic. The author, highlighting the pros and cons of working in this technique, gives a detailed description of the sequence of products with the application of lace motifs on tulle.

Keywords: applique, lace, artistic lace making, motif, mesh, taffeta, tulle, sew, modern, innovative, factory, artistic, efficiency, material, composition, element, characteristic, airiness, innovation, background, grid, canvas.

Существует несколько видов аппликации кружева по тюлю, но лишь один является подлинно аппликацией, вид, который в своей основе имеет сеточный фон и готовые, сплетенные на коклюшках, кружевные мотивы, нашитые поверх сеточного фона с помощью простого стежка «вперед иголку» (рис. 1).

Период возникновения этой техники точно не известен, но можно предположить, что появилась она практически сразу, как изобрели тюль – лёгкую полупрозрачную

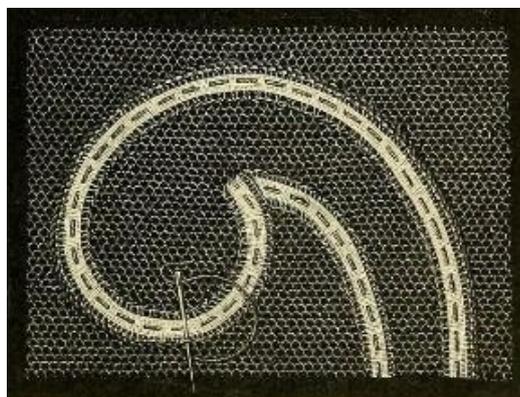

Рис. 1. Пример пришивания ленты из полотнянки на готовый сетчатый фон швом «вперед иголку»

ткань. По одной версии, тюль, изготовленный вручную, появился в XV веке во Франции в городе Тюль по заказу Людовика XI. С наступлением научно-технической революции производство материала механизировали и в XVII веке в Англии появились машины по производству машинного тюля [2]. Фабричный тюль составил серьезную конкуренцию кружеву, так как его производство обходилось значительно дешевле ручного плетеного полотна.

Несколько столетий назад художники по кружеву предприняли попытку, которая впоследствии стала успешной, соединить кружевные мотивы, выполненные на коклюшках и готовый сетчатый фон, иногда добавляя в кружево вышитые иглой мотивы. Кружевные изделия с включением фабричной сетки приобрели новый вид и время на их изготовление значительно сократилось (рис. 2-5).

Рис. 2-3. Примеры аппликации кружева по тюлю

Кружевное полотно, полностью выполненное фабричным способом, никогда не заменит красоты и изящества ручного коклюшечного кружева, поэтому идея совмещения кружевных мотивов, выполненных на коклюшках, и готового сетчатого фона актуальна по сей день.

Уникальная коллекция кружевных платьев Высшей школы народных искусств включает ряд художественных произведений, выполненных в технике аппликации кружева по тюлю [3]. О них и пойдет речь в данной статье. Включение столь интересной технологии в создание художественных произведений Высшей школы народных искусств не случайно. При создании кружевного платья «Роскошь императорских садов», автор А. Ковтун, из коллекции 2021 г., решение об использовании готовой сетки, с частично

плетеной решеткой, пришло в связи с жатыми сроками на его выполнение (рис. 6-7).

Рис. 4-5. Примеры аппликации кружева по тюлю

Платье приобрело новый вид – стало более воздушным, оно богато орнаментировано, включает пышные букеты, выполненные золотой металлизированной нитью, объемные цветы из белого сатина, в центре которых располагаются декоративные пайетки, обтянутые золотом. Воротник обрамляют ветви из листьев, цветов и колокольчиков. Низ и пояс платья решён геометризированным орнаментом из металлизированной нити. Лиф платья кружевной, в орнамент юбки частично включена фоновая решетка под цвет насыщенно синей сетки. Монументальность орнаментального решения платья изысканно подчеркнута воздушностью и многослойностью сетки. Сетка – вид тюля, материал хорошо пропускающий воздух и свет, поэтому платью получилось, как бы парящим. Именно однородная структура материала сетки даёт четкость прочтения кружевного узора. Плетеная фоновая решетка, из-за своей плотной структуры переплетения нитей даёт более матовый оттенок.

Сетка или фатин – это те материалы, которые доступны в любом качестве и цветовой гамме современному художнику, что является несомненным плюсом в составлении и завершении работы над образом художественного произведения.

Рис. 3. А. Ковтун. Платье «Роскошь императорских садов». Высшая школа народных искусств, 2021

Рис. 7. Подготовка к пришиванию кружевных элементов к сетчатому фону юбки платья

Кружевное платье «Гирлянды янтаря», автор К. Бондарева, выполнено в технике аппликация кружева по тюлю с использованием сцепной и бельгийской техник плетения (рис. 8). На черном прозрачном фоне многослойной сетки богато располагаются золотые цветочные гирлянды. Кружево выполнено золотыми нитками двух оттенков: светлого и темного золота. В сердцевины цветов включены обтянутые золотой нитью пайетки. Орнамент украшен стеклянными камнями медового цвета. Автору удалось передать прозрачность и воздушность кружевного полотна, несмотря на контрастность материалов. Вырез горловины художественного произведения решён цветочным колье с пышным букетом, по плечам располагаются кружевные веера из листьев, выполненных в бельгийской технике «дюшес».

Интересным решением автора является технология выполнения полуоткрытой розы, двухъярусность лепестков которой заставляет зрителя внимательно посмотреть на чашечку цветка (рис. 9-10). Композиционное

Рис. 8. К. Бондарева.
Платье «Гирлянды янтаря».
Высшая школа народных искусств, 2021

составляющее платья очень разнообразно: переплетающиеся ленты, распустившиеся ромашки, лютики, садовые розы, листья, ягоды на веточках тончайшего исполнения. В данном произведении фоновая кружевная решетка была бы лишней из-за своей структуры и орнаментики, отвлекала бы зрителя от многодельности кружевных мотивов.

Рис. 9. Фрагмент двухслойного цветка

Рис. 10. Фрагмент пришитых к сетке мотивов кружева

Кружевное пончо (кружевная накидка) из коллекции 2022 г. «Сплетались золотом пылающие розы», автор О. Рыбакова, выполнено в технике аппликация кружева по тюлю с использованием сцепной техники плетения (рис. 11). Включает металлизированную и бархатную нити. Фатин, использованный для кружевного изделия, в отличие от тюля и сетки – гладкий и однородный, невесомый, прозрачный материал, из-за своей прочной основы с лёгкостью может комбинироваться с плотными материалами: бархатом, велюром, кожей. Славится практичностью и износостойкостью. Фатин легко держит форму, упругий. Тонкая структура фатина и бархатистая структура нитей дают неповторимый облик художественного произведения.

Рис. 5. О. Рыбакова. Накидка с капюшоном «Сплетались золотом пылающие розы». Высшая школа народных искусств, 2022

Рис. 4. Фрагмент прикрепления кружевных элементов к готовой сетке

Сложность создания дипломного изделия состояла в технологическом применении бархатистой объемной нити сочно-бордового цвета в плетении. Как уже говорилось ранее, фатин легко сочетается с плотными бархатистыми материалами и творческий эксперимент О. Рыбаковой является прямым доказательством вышесказанного.

Кружевное пончо «Весны цветочный водопад», автор Е. Турченко – это вершина дизайнерского подхода в современном прочтении коклюшечного кружева (рис. 13). Подобных экспериментов ни в России, ни за ее пределами нет. Сочетание массивных белоснежных двухъярусных цветов, закрученных по спирали к центру, золотых и зелёных скульптурных ветвей на фоне контрастирующей черной тонкой сетки придают изделию уникальность. Здесь присутствует не только новаторство технологического приема решения цветка, но и инновационный подход в зрительном эффекте для достижения дальнего плана композиции: бахрома из тонкой черной сетки вставлена между

Рис. 6. Е. Турченко. Накидка «Весны цветочный водопад». Высшая школа народных искусств, 2022

лепестков розы (рис. 14). Данный приём позволил приглушить яркость лепестков и композиционно увести цветок на второй план. Подобных экспериментов не ставил ни один художник по кружевоплетению.

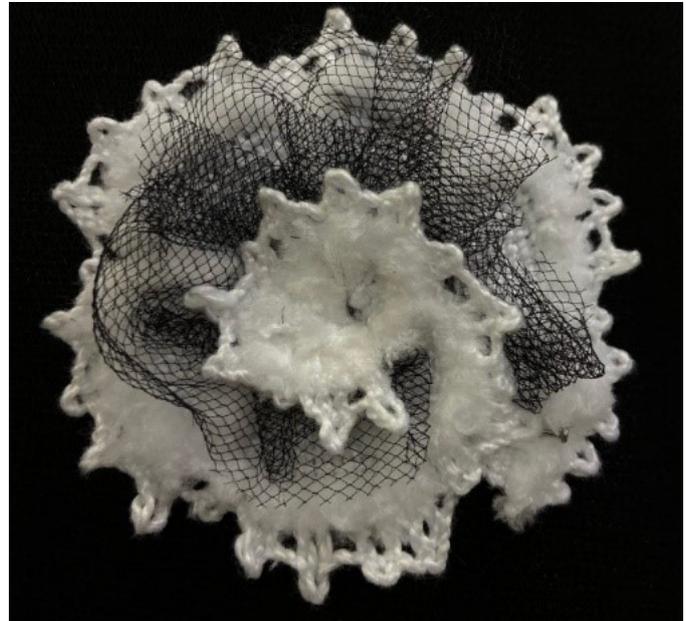

Рис. 7. Цветок с включением сетки

Плюсы работы художника по кружевоплетению в данной технике мы осветили, стоит упомянуть и о минусах аппликации кружева по тюлю. Трудность и кропотливость пришивания кружевных сплетенных деталей к полотну сетки, фатина или тюля – серьёзная работа, требующая много времени. А крупное произведение, включающее миниатюрные кружевные мотивы в большом количестве, не уступает реальной работе кружевницы. Один фрагмент готового кружева пришивается в течение нескольких часов на полотно сетки. Вторая сложность – это точное расположение деталей относительно заданной композиции, так как при небольшом смещении одной детали, все последующие сместятся автоматически, что потребует длительного исправления.

Для технического осуществления процесса пришивания кружевных мотивов к сетке требуется (рис. 15-16):

1. Подготовить все необходимые кружевные детали.
2. Выкроить полотно сетки.
3. Подложить сколок или технический рисунок под слой сетки в соответствии с выкройкой, закрепить булавками сетку и сколок по центральной оси, во избежание смещения кружевных деталей относительно заданной композиции.

4. Разложить детали кружевных мотивов по полотну сетки в соответствии с композиционным решением.

5. Закрепить кружевные детали с помощью английских булавок с петельками.

6. Последовательно, начиная с центра сеточного полотна к краю, осуществлять пришивание кружевных деталей к сетке, швом «вперед иголку» по центру полотнянки. При широкой полотнянке пришивание элемента стоит выполнять по обеим сторонам – внешней и внутренней.

7. Булавки из кружева вынимать сразу после их закрепления с сеткой.

Рис. 9. Соединение готовых фрагментов кружева с сеткой в соответствии со сколком будущей дипломной работы

Рис. 8. Пришивание готовых мотивов кружева к сетке

Данную технологию аппликации кружева можно применить и на других материалах: бархате, коже, шёлке, ситце, льне, шерсти, мехе и т.д.

Современное искусство требует от художника новых приёмов и смелых решений, и самое главное здесь – поместить инновационную идею, основанную на твердом знании технологических традиций художественного кружевоплетения, в «художественно-эстетическую обертку», создать современное произведение радующее глаз, не вызывающее равнодушия или неприятия ни у любителя этого вида искусства, ни у специалиста [4, 5]. Необходимо интриговать зрителя новаторством и эстетической красотой произведения. В этом случае, на наш взгляд, будет его значимость и необходимость.

Литература

1. Kant op zijn best: een selectie uit het Gruuthusemuseum en de verzameling Paul Verstraete. – Brugge: Uitgeverij Marc van de Wiele, 1990. – 136 p.

2. Reigate E. An illustrated guide to lace. – London: Antique Collectors Club Ltd, 1986. – 262 p.

3. Великолепие художественного наследия России. Выставка в ЮНЕСКО. Париж: научно-методическое пособие / Сост. Ю.А. Бешапошникова, П.В. Гусева, В.Ф. Максимович; под науч. ред. В.Ф. Максимович; пер. на английский и немецкий языки Р.Н. Чиж; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. – 188 с., ил.

4. Лапшина Е.А., Максимович В.Ф. Проектирование художественного кружевоплетения: Учебно-методическое пособие для высших учебных заведений по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное кружевоплетение». – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 180 с.

5. Научная концепция народного искусства М.А. Некрасовой в практике работы Высшей школы народных искусств (академии) // Коллективная монография / Под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств (академия), 2018. – 164 с., ил.

References

1. Kant op zijn best: een selectie uit het Gruuthusemuseum en de verzameling Paul Verstraete. – Brugge: Uitgeverij Marc van de Wiele, 1990. – 136 p.

2. Reigate E. An illustrated guide to lace. – London: Antique Collectors Club Ltd, 1986. – 262 p.

3. Velikolepie hudozhestvennogo naslediya Rossii. Vystavka v YUNESKO. Parizh: nauchno-metodicheskoe posobie / Sost. YU.A. Besshaposhnikova, P.V. Guseva, V.F. Maksimovich; pod nauch. Red. V.F. Maksimovich; per. na anglijskij i nemeckij yazyki R.N. CHizh; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2021. – 188 s., il.

4. Lapshina E.A., Maksimovich V.F. Proektirovanie hudozhestvennogo kruzhevopleteniya: Uchebno-metodicheskoe posobie dlya vysshih uchebnyh zavedenij po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly», profil' «Hudozhestvennoe kruzhevopletenie». – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – 180 s.

5. Nauchnaya koncepciya narodnogo iskusstva M.A. Nekrasovoj v praktike raboty Vysshej shkoly narodnyh iskusstv (akademii) // Kollektivnaya monografiya / Pod nauch. Red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), 2018. – 164 s., il.

*Личность в искусстве: о художниках и педагогах
традиционного прикладного искусства*

Максимович В.Ф., академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, президент ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.2, лит. 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, Griboyedov canal embankment, 2A, e-mail: vshni@mail.ru

**Мария Александровна Некрасова:
ученый и апологет народного искусства
Maria Alexandrovna Nekrasova: scientist and apologist of folk art²**

Возрождение и развитие народного искусства зависит, прежде всего, от определения степени его необходимости государству и организации, в первую очередь, государством деятельности по возрождению, сохранению и развитию каждого конкретного вида традиционных художественных промыслов как необходимой базовой духовной основы собственного народа.

² Печатается по изданию: Научная концепция народного искусства М.А. Некрасовой в практике работы Высшей школы народных искусств (академии). Коллективная монография / под научной редакцией В.Ф. Максимович – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 167 с.

При этом необходимо понимать, что русское народное искусство через накопленный духовный опыт предшествующих поколений, уникальный ручной художественный труд, смелые художественно-творческие поиски самобытных художественно-выразительных средств и как результат – высокохудожественные произведения народного искусства – воспитывает характерные для нас качества: трудолюбие, уважение, ценностное отношение к семье и детям, смелость творческого поиска в профессии и смелость в целом в жизни, благоговейное отношение к своей земле – малой и большой Родине, с детства закладывает основы патриотизма и гордости за свое Отечество, что всегда было характерно для нашего народа.

Остановившись на этом подробно уверена, что Мария Александровна Некрасова, юбилею которой мы посвящаем монографию, поддерживает именно эту позицию и фактически отражает ее в каждой своей научной работе, в каждой книге и каждом выступлении.

В монографиях часто представляют анализ научных трудов. Однако анализировать научные труды Марии Александровны, на мой взгляд, научно неэтично, поскольку их нужно просто изучать до корки и воплощать в жизнь – ни одного слова лишнего просто ради текста в ее работах не найдете – научная лапидарность формы мысли и глубочайший смысл идеи, воплощению которой посвящается вся профессиональная деятельность этого уникального Человека.

Абсолютно владея всеми видами народных художественных промыслов, их регионально-историческими, художественно-технологическими, конструктивными, эстетическими особенностями и художественно-выразительными средствами, Мария Александровна особое внимание уделяет необходимости развития традиционных народных художественных промыслов не только через подготовку художников с высшим образованием по конкретным видам народного искусства, но и воспитанию подрастающего поколения средствами народного искусства, что сегодня воплощается в жизнь в Высшей школе народных искусств (академии).

Зная человеческую скромность этого великого Учёного, всё-таки возьму на себя смелость в несколько строк рассказать о Марии Александровне.

Некрасова Мария Александровна – доктор искусствоведения, профессор, академик Российской Академии Художеств, научные труды которой легли не только в сущностную основу, но и во все содержание профессионального художественного образования – обучение и воспитание в единственном в России и мире профильном высшем учебном заведении в области традиционных художественных промыслов – Высшей школы народных искусств (академии).

Мария Александровна – настоящий высокообразованный русский Учёный с большой буквы, позиционно и научно принципиальный,

единственный Учёный, научная позиция которого представляет собой высокое научное наследие в области народного искусства.

К сожалению, в настоящее время существует тенденция рассматривать традиционное прикладное искусство как нечто архаичное, не отвечающее современной краткосрочной экономической целесообразности и быстрой финансовой отдаче. Такая позиция тормозит развитие не только образования, но и самого традиционного прикладного искусства, и именно это, как отмечает Мария Александровна, может привести к архаике как к остановившемуся, неразвивающемуся процессу в этой области, поскольку народные художественные промыслы России – духовное культурное наследие нашего народа и переносить рыночные механизмы на духовную составляющую жизни нашей страны недопустимо. В противном случае потери могут оказаться много ощутимее, чем сегодняшняя финансовая выгода.

И с этим нельзя не согласиться!!!

Являясь много лет Председателем Государственной аттестационной комиссии на защитах выпускных дипломных работ в Высшей школе народных искусств (академии) Мария Александровна, фактически, своими предложениями и замечаниями направляет не только деятельность вуза, но и каждого выпускника, вносит неоценимый вклад в развитие нашего вуза.

Обращаясь к Марии Александровне, хочу сказать, что Вы, Мария Александровна, с профессиональной точки зрения достаточно жесткий принципиальный человек, что очень важно в науке, а для меня Вы бесспорный авторитет в науке – уникальная личность, при этом доброжелательны в оказании любой помощи, сочувственны в горестях, улыбки и радостны успехам других, с абсолютно исключенной завистью. Всем бы такие человеческие качества – Вы украшаете нашу жизнь!

Рыбина Л.И., директор научной библиотеки ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: Libakademij@yandex.ru

Rybina L.I., director of the scientific library of the Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Peterburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: Libakademij@yandex.ru

**Обзор изданий из фонда научной библиотеки
Высшей школы народных искусств (академии)
в области профессиональной подготовки художников
косторезного искусства**

**Review of publications from the scientific library's fund of
Higher school of folk arts (Academy) in the field of professional training
of artists of bone-carving art**

Аннотация. Резьба по кости – один из древних видов прикладного искусства, сохраняющий традиционные стилистические особенности и в настоящее время. XXI век – век технологий, когда в традиционные художественные промыслы для оптимизации отдельных операций внедряется механизация. Однако в создании высокохудожественных произведений косторезного искусства по-прежнему в приоритете ручная работа художника, что делает значимым овладение практическими навыками и технологическими приемами в подготовке художников. В обзоре представлены издания, содержащие главы, в которых рассматриваются материалы, инструменты и техника обработки кости и резьбы по ней. Особенное внимание сосредоточено на анализе изданий Высшей школы народных искусств, подготовленных Н.Д. Буториным и В.Н. Колобовым.

Ключевые слова: резьба по кости, косторезное искусство, художественная резьба, профессиональное образование, художник, Высшая школа народных искусств (академия).

Abstract. Bone carving is one of the ancient types of applied art that preserves traditional stylistic features at the present time. The XXI century is the century of technology, when mechanization is introduced into traditional crafts to optimize individual operations. However, in the creation of highly artistic works of bone-cutting art, the artist's manual work is still a priority, which makes it important to master practical skills and technological techniques in the training of artists. The review presents publications containing chapters that consider materials, tools and techniques for processing bone and carving on it. Special attention is focused on the analysis of publications of the Higher School of Folk Arts prepared by N.D. Butorin and V.N. Kolobov.

Keywords: bone carving, bone carving art, artistic carving, professional education, artist, Higher school of folk arts (Academy).

Произведения, созданные из кости животных, благодаря качеству художественного исполнения и стоимости материала часто ставят на одну ступень с предметами из драгоценных металлов. Предметы из слоновой кости, ископаемого бивня мамонта, цевки и рога входят в коллекции лучших музеев России и мира. Стилистические традиции косторезного искусства, специфика технического исполнения, труд художников-косторезов неоднократно становились предметом научного осмысления искусствоведов, резчиков, педагогов.

Эволюция традиций косторезного искусства XVIII – XIX вв. аспекте его регионально-исторических видов выявлена специалистом государственного Эрмитажа Ириной Николаевной Ухановой (р. 1927 г.) в исследовании «Резьба по кости в России XVIII – XIX вв.» (1981 г.) [8]. Автор раскрывает специфику творчества холмогорских, якутских, нижегородских и петербургских резчиков; описывает художественно-технологические приемы резьбы по кости, особенности обработки кости в различные исторические периоды (рис. 1-2).

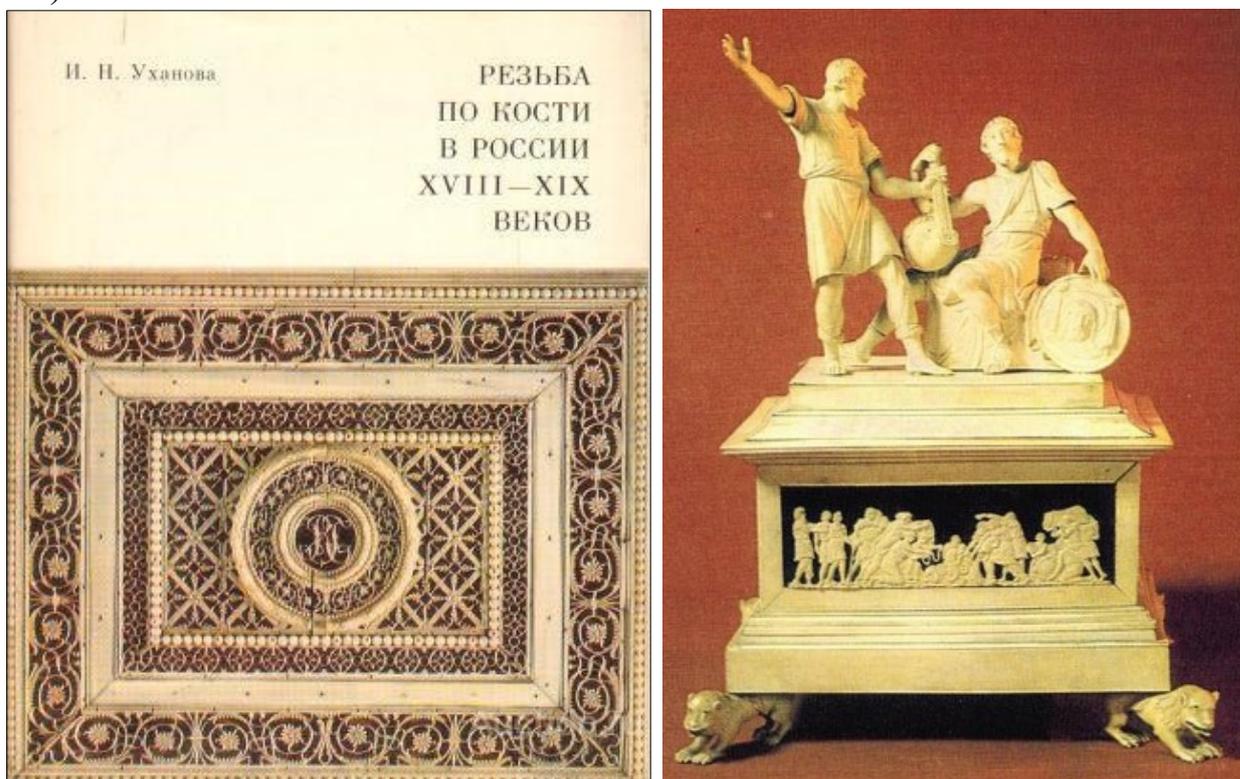

Рис. 1-2. Обложка и иллюстрации издания И.Н. Ухановой «Резьба по кости в России XVIII – XIX веков»

Старинным видом косторезного искусства России, сформировавшимся в XVII в. и развивающимся до сих пор в с. Ломоносове Холмогорского района Архангельской области, является холмогорская художественная резьба по кости. Основные приёмы резьбы (сочетание ажурного орнамента с сюжетными рельефными изображениями, цветная гравировка, подкладка под ажурную резьбу цветной фольги, подкраска пластин кости) сложились в XVIII веке. В советское время промысел, переживавший со II половины XIX в. упадок, получил дальнейшее развитие. В 1930 г. была создана

профессионально-техническая школа, в 1932 г. выпускниками основана Холмогорская косторезная артель им. М.В. Ломоносова (ныне фабрика художественной резьбы по кости им. М. В. Ломоносова).

Рис. 3-4. Обложка и иллюстрации издания М.В. Рехачева «Холмогорская резьба по кости»

косторезного искусства на Севере, начиная с древнейших времен и до середины XX века. Автор отмечает, что, несмотря на то, что в столицу были увезены лучшие мастера, косторезное искусство в Холмогорах в XVII веке переживает стремительный подъем (рис. 3-4).

Известным холмогорским косторезом, сохранившим промысел на рубеже веков и воспитавшим новое поколение художников, был Василий Петрович Гурьев (1871-1937), материал о котором выделен в отдельную главу.

Особое внимание в издании сосредоточено на анализе специфических технологических особенностей воплощения резьбы по кости; представлен обзор материалов и инструментов, техник обработки кости.

Художником, стоявшим у истоков формирования профильного высшего образования в холмогорском косторезном искусстве, был Николай Дмитриевич Буторин (1934-2013). Н.Д. Буторин – Заслуженный художник России, лауреат Государственной премии им. И.Е. Репина. Долгое время преподававший в Ломоносовской школе художественной резьбы по кости, впоследствии стал заведующим кафедрой косторезного искусства в Высшей школе народных искусств (академии). Им была разработана методика обучения художников-резчиков на уровне высшего образования, создан комплекс программ [4].

Осмысление вопросов профессионального становления художника-резчика, размышления о специфике творческого процесса создания произведений косторезного искусства, свое отношение к искусству Н.Д. Буторин выразил в работе «Жизнь в любимом деле» (2011 г.) [2]. Автор

Одним из первых исследований, посвященных этому промыслу, стал труд М.В. Рехачева «Холмогорская резьба по кости» (1949 г.) [7]. Издание последовательно знакомит с историей развития и современным состоянием традиционного художественного промысла: первая глава посвящена культурно-историческому очерку Поморского Севера; следующие раскрывают этапы развития

отмечал: «Искусство холмогорской резьбы по кости – явление сложное и не рядовое. Истоки его идут еще от Византии, от домонгольской Руси. Трудно представить холмогорскую кость без орнамента. Без него исчезнет самая отличительная черта нашего дела – красота и музыкальность ажурной резьбы. Для меня орнамент является одним из сильнейших факторов в передаче историзма, состояния природы, эмоционального звучания, ритмической организации произведения».

Издание сопровождается каталог с цветными фотографиями работ художника, которые можно использовать как наглядный материал в обучении художников-косторезов (рис. 5-6).

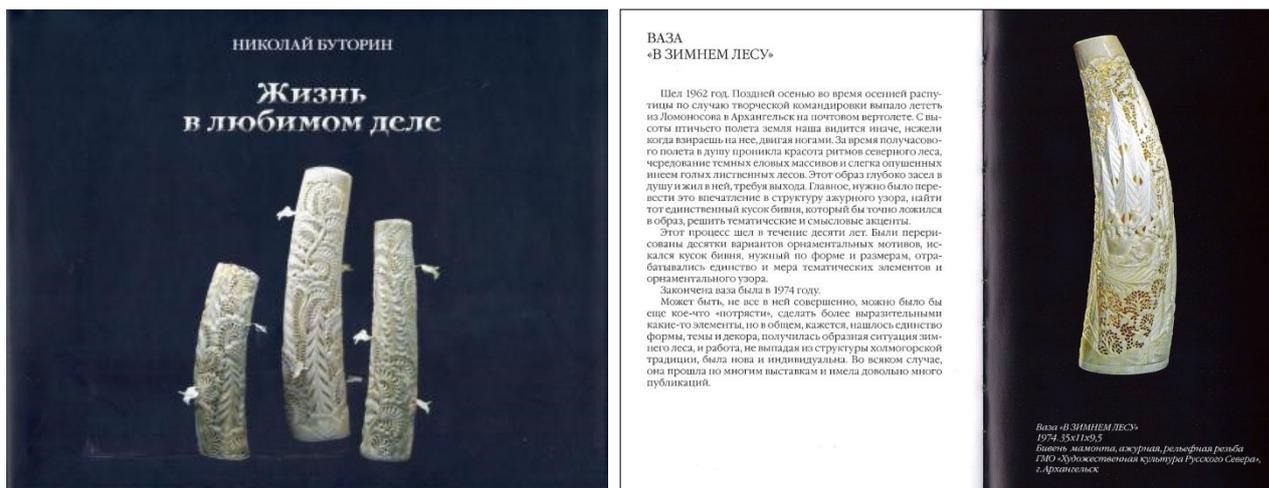

Рис. 5-6. Обложка и разворот издания Н.Д. Буторина «Жизнь в любимом деле»

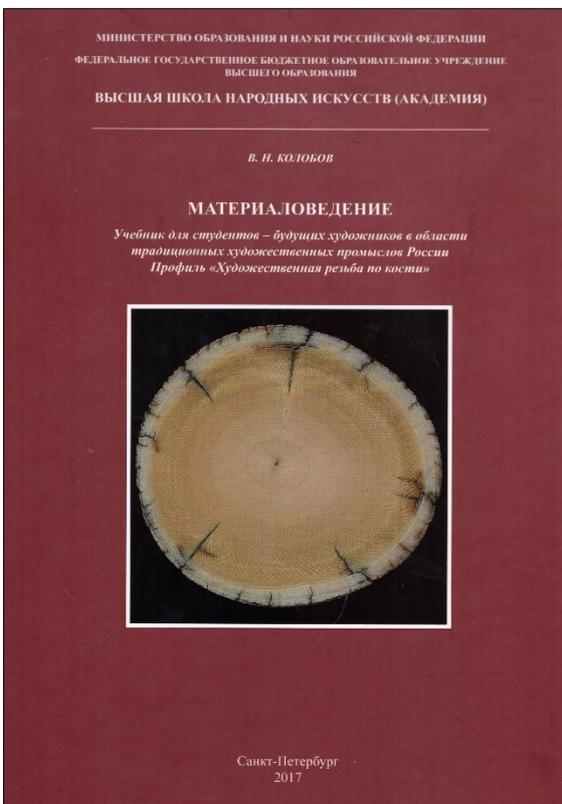

Рис. 7. В.Н. Колобов. Учебник «Материаловедение», 2017 г.

В настоящее время в Высшей школе народных искусств (академии) дело Учителя продолжает Василий Николаевич Колобов (р. 1983) – кандидат педагогических наук, заведующий косторезной мастерской, автор комплекс учебно-методических пособий в области косторезного искусства.

Учебник «Материаловедение» (2017 г.) [3] – настольная книга для студентов, изучающих традиционные художественные промыслы резьбы по кости (рис. 7). В учебнике раскрыты основные понятия косторезного искусства и дана базовая информация об используемых поделочных материалах – бивне мамонта и цевке, особенностях работы с оленьими рогами и клыками моржа. Автор отмечает, что несмотря на то, что у каждого исторического центра резьбы по кости есть свои стилистические

особенности, все они используют одни и те же поделочные материалы – это расширяет возможности использования учебника и в других центрах косторезного искусства. Теоретический материал проиллюстрирован рисунками, таблицами и фотографиями художественных изделий из кости, выполненных студентами Высшей школы народных искусств (академией).

Учебное пособие «Проектирование» (2016 г.) [5] напротив, раскрывает основные этапы творческого процесса создания художественных произведений именно в области холмогорского косторезного искусства – от замысла до конечного проекта, по которому будет выполняться работа. Содержание разделено на восемь тем, каждая из которых дает представление о специфике проектирования ажурных вставок с орнаментами и женских украшений, анималистических скульптурных композиций и декоративных панно, токарных работ. Каждая тема сопровождается иллюстрациями, вопросами для самоконтроля и заданиями для самостоятельной работы (рис. 8-10).

Рис. 8-10. В.Н. Колобов. Обложка и иллюстрации учебного пособия «Проектирование», 2016 г.

Аспект воплощения разработанных проектов в материале, последовательность ведения работы, трудности, которые характеризуют каждый этап проанализированы в учебном пособии «Технология художественной резьбы по кости» (2018 г.) [6]. Автором даны как общие сведения о характерных приемах работы с различными видами кости, так и специфические для холмогорского косторезного промысла приемы (рис. 11).

Перечень учебных и научных изданий научной библиотеки Высшей школы народных искусств (академии) дополняет исследование И. Баталовой «Резьба по кости» [1] (рис. 12). Издание состоит из семи глав: исторический очерк; материалы, инструменты и оборудование; предварительные и отделочные операции; виды художественной обработки кости; композиционные материалы; последняя глава – своими руками. Книга знакомит с историей знаменитых косторезных промыслов, дает общее

представление о художественной обработке различных видов кости и рога. Особое внимание автор уделяет практическим рекомендациям по выполнению ажурной, рельефной и скульптурной резьбы, гравирования и тиснения. Данная работа будет полезна для первого общего знакомства с основными особенностями косторезного искусства.

Рис. 11. В.Н. Колобов. Учебное пособие «Технология художественной резьбы по кости», 2018 г.

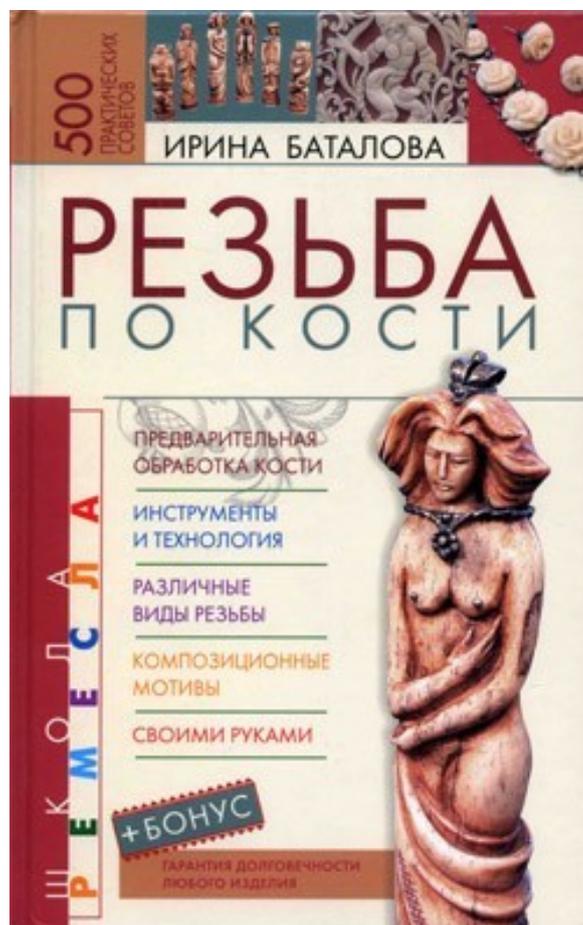

Рис. 12. И. Баталова. «Резьба по кости: 500 практических советов», 2006 г.

Анализ исследований фонда научной библиотеки Высшей школы народных искусств (академии) в области косторезного искусства позволяет утверждать, что значимыми трудами в области профессионального образования будущих художников резьбы по кости являются научные исследования коллектива Академии. Именно они дают системное представление о художественно-эстетическом своеобразии и сущности технико-технологических процессов художественной резьбы по кости, обеспечивая последовательное формирование профессионального мастерства будущих художников в области косторезного искусства.

Литература

1. Баталова И. Резьба по кости: 500 практических советов / Ирина Баталова. – Москва: Эксмо, 2006. (ОАО Можайский полигр. комб.). – 160 с. – (Школа ремесла).

2. Буторин Н.Д. Жизнь в любимом деле / Н.Д. Буторин, вступ. ст. И.Я. Богуславской. – Архангельск: ОАО «Правда Севера», 2011. – 120 с.
3. Колобов В.Н. Материаловедение: учебник для студентов – будущих художников в области традиционных художественных промыслов России: профиль «Художественная резьба по кости». – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017. – 79 с.
4. Колобов В.Н. Н.Д. Буторин: взгляд художника и педагога на косторезное искусство и образование через призму времени // Педагогика искусства. – 2019. – № 3. – С. 194-202. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/kolobov_194-202.pdf (дата обращения: 09.09.2022).
5. Колобов В.Н. Проектирование: учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Профиль «Художественная резьба по кости» / В. Н. Колобов. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 45 с.
6. Колобов В.Н. Технология художественной резьбы по кости: учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Профиль «Художественная резьба по кости» / В.Н. Колобов. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 83 с.
7. Рехачев М.В. Холмогорская резьба по кости. – Архангельск: Арханг. обл. гос. изд-во, 1949. – 95 с.
8. Уханова И.Н. Резьба по кости в России XVIII – XIX веков. – Ленинград: Художник РСФСР, 1981. – 240 с.

References

1. Batalova I. Rez'ba po kosti: 500 prakt. sovetov / Irina Batalova. – Moskva: Eksmo, 2006. (ОАО Mozhajskij poligr. komb.). – 160 s. – (SHkola remesla).
2. Butorin N.D. ZHizn' v lyubimom dele / N.D. Butorin, vstup. st. I.YA. Boguslavskoj. – Arhangel'sk: ОАО «Pravda Severa», 2011. – 120 s.
3. Kolobov V.N. Materialovedenie: uchebnik dlya studentov – budushchih hudozhnikov v oblasti tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov Rossii: profil' «Hudozhestvennaya rez'ba po kosti». – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2017. – 79 s.
4. Kolobov V.N. N.D. Butorin: vzglyad hudozhnika i pedagoga na kostoreznoe iskusstvo i obrazovanie cherez prizmu vremeni // Pedagogika iskusstva. – 2019. – № 3. – S. 194-202. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/kolobov_194-202.pdf (data obrashcheniya: 09.09.2022).
5. Kolobov V.N. Proektirovanie: uchebnoe posobie dlya bakalavrov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly». Profil' «Hudozhestvennaya rez'ba po kosti» / V. N. Kolobov. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 45 s.

6. Kolobov V.N. Tsnologiya hudozhestvennoj rez'by po kosti: uchebnoe posobie dlya bakalavrov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly». Profil' «Hudozhestvennaya rez'ba po kosti» / V.N. Kolobov. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 83 s.
7. Rekhachev M.V. Holmogorskaya rez'ba po kosti. – Arhangel'sk: Arhang. obl. gos. izd-vo, 1949. – 95 s.
8. Uhanova I.N. Rez'ba po kosti v Rossii XVIII – XIX vekov. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1981. – 240 s.

В оформлении обложки использована фотография выставки
Высшей школы народных искусств (академии)
«Великолепие художественного наследия России»,
проходившей 28 мая 2022 г. в Новом здании Российской Национальной
библиотеки (г. Санкт-Петербург)
в рамках ежегодной всероссийской акции «Библионочь – 2022»