

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

№ 2 - 2024

СОДЕРЖАНИЕ

<i>События и памятные даты</i> <i>Events and memorable dates</i>	
• <i>Сайфулина Е.В.</i> О выставке Высшей школы народных искусств (академии) – единственного профильного вуза в области традиционных художественных промыслов – «Великолепие художественного наследия России» в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже	6
• <i>Saifulina E.V.</i> About the exhibition of the Higher school of folk arts (academy) – the only specialized university in the field of traditional arts and crafts – "The splendor of the artistic heritage of Russia" at the UNESCO headquarters in Paris	9
• <i>Тихомиров С.А.</i> Международный телемост «Студенчество Беларуси и России: взаимодействуем и создаём вместе»	12
• <i>Tikhomirov S.A.</i> International teleconference «Students of Belarus and Russia: interacting and creating together»	16
• <i>Куракина И.И.</i> IV Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем»: основные итоги	19
• <i>Kurakina I.I.</i> IV International Forum of students, postgraduates, young scientists «Culture of Russia in the XXI century: past in the present, present in the future»: the main results	27
• <i>Лапшина Е.А.</i> Выставка «Великолепие художественного наследия в России» в Архангельске	34
• <i>Lapshina E.A.</i> Exhibition «The Splendor of artistic heritage in Russia» in Arkhangelsk	40
• <i>Бесшапошникова Ю.А.</i> Выставка «Высшая школа народных искусств: наука – образование – искусство» в Галерее традиционных художественных промыслов в г. Сергиев Посад	44
• <i>Besshaposhnikova J.A.</i> The exhibition «Higher school of folk arts: science – education – art» at the Gallery of traditional arts and crafts in Sergiev Posad	46
• <i>Тихомиров С.А.</i> Каков статус университетского музея? Совместное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросу совершенствования правового статуса музеев, являющихся научными организациями и структурными подразделениями научных организаций и образовательных организаций высшего образования, и Ассоциации ведущих университетов	50
• <i>Tikhomirov S.A.</i> What is the status of the university museum? Joint meeting of the Interdepartmental Working Group on improving the legal status of museums, which are scientific organizations and structural units	

of scientific organizations and educational organizations of higher education, and the Association of Leading Universities	53
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Липина Е.А.</i> Профессиональный конкурс по кружевоплетению «Кружевной сувенир» в Высшей школе народных искусств (академии) 	55
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lapshina E.A.</i> Professional competition in lace weaving «Lace souvenir» at the Higher school of folk arts (academy) 	60
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ PROFESSIONAL EDUCATION IN THE FIELD OF TRADITIONAL ARTISTIC CRAFTS	
<i>Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства Ways of improvement of the training system of future artists of traditional applied art</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Александрова Н.М., С.А. Тихомиров</i> Профессиологические основы разработки содержания педагогических дисциплин в области традиционного прикладного искусства 	65
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aleksandrova N.M., Tikhomirov S.A.</i> Professional basis for developing the content of pedagogical disciplines in the field of traditional applied arts 	80
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Серов П.Е.</i> Научно-исследовательская деятельность как фактор формирования профессиональных компетенций у студентов в области традиционного прикладного искусства 	90
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Serov P.E.</i> Scientific-research activity as a factor in the formation of professional competencies of students in the field of traditional applied art 	103
<i>История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства History of vocational education in the field of traditional arts and crafts</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Куракина И.И.</i> Преподавание теории и истории традиционных художественных промыслов в вузах России в 2015-2023 гг.: аналитический обзор 	113
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kurakina I.I.</i> Teaching the theory and history of traditional arts and crafts in Russian universities in 2015-2023: an analytical review 	126
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ	

ACTUAL PROBLEMS OF PEDAGOGY OF TRADITIONAL APPLIED ART: TRADITIONS AND NOVATIONS	
<i>Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства</i> <i>General issues of professional pedagogy of traditional applied art</i>	
• <i>Шапкин В.В.</i> Художник традиционного прикладного искусства и народных художественных промыслов в условиях современного рынка труда	135
• <i>Shapkin V.V.</i> An artist of traditional applied arts and folk crafts in the conditions of the modern labor market	143
• <i>Архангельская О.В.</i> Использование практико-ориентированного подхода для формирования исследовательских умений в преподавании дисциплины «Экономика и менеджмент в народных художественных промыслах»	149
• <i>Arkhangelskaya O.V.</i> The use of practice-oriented approach to the formation of research skills in teaching the discipline «Economics and Management in Folk Arts and Crafts»	160
• <i>Поляков А.А.</i> Особенности содержания обучения проектированию ювелирных украшений в высшем образовании в соответствии с требованиями производств	169
• <i>Poliakov A.A.</i> Improvement of training content of jewelry design in higher education in accordance with the requirements of production	184
• <i>Ефремов. Е.В.</i> Современное состояние содержания обучения мастерству в ювелирном искусстве	194
• <i>Efremov E.V.</i> The current state of the teaching mastery content in the jewelry art	203
• <i>Калмыкова М.С.</i> Критериальное оценивание остаточных знаний студентов по профессиональным дисциплинам при освоении нижнетагильской декоративной росписи в высшем образовании	210
• <i>Kalmykova M.S.</i> Criteria assessment of students' residual knowledge of professional disciplines in mastering nizhny tagil decorative painting in higher education	220
• <i>Швецова О.В.</i> Обучение художественной вышивке в контексте реализации деятельности федеральной инновационной площадки (на примере взаимодействия Института традиционного прикладного искусства и ГБОУ г. Москвы «Романовская школа»)	228
• <i>Shvetsova O.V.</i> Art embroidery training in the context of the implementation of the federal innovation platform (on the example of interaction between the Institute of traditional applied arts and the State budgetary educational institution of Moscow «Romanovskaya school»)	238

ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА DIDACTICS AND METHODS OF TRADITIONAL APPLIED ARTS	
<i>Методика обучения традиционному прикладному искусству (по видам) Methods of teaching in traditional applied art (by types)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ломакин М.О.</i> Рисование набросков как фактор формирования единой образовательной среды в художественном вузе 245 • <i>Lomakin M.O.</i> Sketching as the factor of the unified educational environment's formation at an educational institution of arts 253 • <i>Кривоzubова Ю.И.</i> Влияние начальной художественной подготовки обучающихся на процесс освоения живописи в области традиционного прикладного искусства в среднем профессиональном образовании 259 • <i>Krivozubova Yu.I.</i> Influence of initial art training of students on the process of mastering the process of painting in the field of traditional applied art in secondary vocational education 278 • <i>Лобов В.А.</i> Академическая скульптура, как основа декоративной пластики малых форм и проектирования ювелирных изделий 292 • <i>Lobov V.A.</i> Academic sculpture as the basis of decorative plastic of small forms 304 • <i>Крохалева А.В.</i> Обучение студентов бакалавриата технологии и материаловедению в области художественной росписи ткани 314 • <i>Krokhaleva A.V.</i> Teaching Bachelor's degree students in technology and materials science in the field of artistic fabric painting 320 	
<i>Педагогика музейной деятельности в области традиционного прикладного искусства Pedagogy of museum activity in the field of traditional applied art</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Полякова В.А.</i> Богородские и сергиевские кони как историко-культурное наследие в собрании Художественно-педагогического музея игрушки 325 • <i>Polyakova V.A.</i> Bogorodsky and sergievsky horses as a historical and cultural heritage in the collection of the Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram 333 	
<i>Книжная полка (обзоры и рецензии) Book shelter (reviews and reviews)</i>	

• <i>Рыбина Л.И.</i> Народный художник России – Парфен Парфенович Черникович	339
• <i>Rybina L.I.</i> Narodnyj hudozhnik Rossii – Parfen Parfenovich Chernikovich	345

УДК 378.6:341.217

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 artistic embroidery of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., Lit. A, e-mail: saifulinaelena@mail.ru

**О выставке Высшей школы народных искусств (академии) –
единственного профильного вуза в области традиционных
художественных промыслов – «Великолепие художественного наследия
России» в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже
About the exhibition of the Higher School of Folk Arts (Academy) –
the only specialized university in the field of traditional arts and crafts –
"The splendor of the artistic heritage of Russia"
at the UNESCO headquarters in Paris**

Рис. 1. Р.Ж. Аляутдинов. Посол,
Постоянный представитель России при
Организации Объединенных наций по
вопросам образования, науки и культуры

4 марта 2024 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в выставочном зале Мирот состоялось одно из значимых событий этого года не только для Высшей школы народных искусств (академии), и в целом для России – открытие выставки «Великолепие художественного наследия России», активная работа над которой велась последние полгода.

На торжественном открытии выставки присутствовали главы делегаций и представители более сорока государств-членов ЮНЕСКО Азии, Африки, Латинской Америки и стран СНГ. Постоянный представитель России при Организации Объединенных наций по вопросам

образования, науки и культуры, посол Ринат Жафярович Аляутдинов в своем выступлении отметил: «Очень важно, что нам удалось организовать эту экспозицию в год 70-летия со дня создания ЮНЕСКО. Данная выставка

Рис. 2. В.Ф. Максимович, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования, президент Высшей школы народных искусств (академии)

призвана продемонстрировать особенности и этапы развития одного из важнейших направлений русской национальной культуры – традиционных художественных промыслов России» (рис. 1¹).

Глава делегации Высшей школы народных искусств Валентина Федоровна Максимович, президент академии, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования поблагодарила секретариат ЮНЕСКО и российское постпредство в Юнеско за организацию выставки, рассказала об уникальности учебного заведения и представленных видах традиционного прикладного искусства (рис. 2).

Учитывая неадекватное отношение в настоящее время ряда европейских государств к нашей стране и интерпретирование ими проводимой Россией СВО, Валентина Максимович в заключении выступления пожелала всем: «Очень хотелось, чтобы эта выставка, которая представляет высокоэстетичное искусство России, высокоэстетичную культуру нашего народа, способствовала бы этическому восприятию не только нашей культуры, но и этическому отношению к нашей стране – России».

Впервые сотрудникам и посетителям штаб-квартиры ЮНЕСКО в течение апреля представилась возможность познакомиться с образцами палехской, мстерской, холуйской и федоскинской лаковой миниатюры, косторезного и ювелирного искусства, богородской резьбы по дереву, художественной вышивки и кружева, нижнетагильской и жостовской декоративной росписи (рис. 3-4). А самое главное – получить полное представление о современном уровне подготовки специалистов в области традиционных художественных промыслов нашей страны, культурно-нравственной позиции российской молодежи к Великолепию художественного наследия России.

Несомненный успех мероприятия подтверждает большое количество посетителей выставки – более двух тысяч человек: представителей делегаций государств-членов ЮНЕСКО, более 40 послов различных стран, наших соотечественников, местного населения – ценителей искусства, которые узнали о мероприятии из многочисленных публикаций. Посетители не могли сдержать восторг от увиденного, что подтверждается огромным числом отзывов на разных языках мира: «Спасибо вам за эту интересную,

¹ Рис. 1-5. – фото автора статьи.

незабываемую, великолепную выставку. Нам она очень понравилась, мы надеемся, что посетим ее снова!!!»

«Просто восторг и восхищение от мастерства, таланта, самобытности мастеров и их работ! Гордость за Россию и россиян! Спасибо вам огромное за выставку, профессиональную историю и любовь к профессии и искусству! Школа при Посольстве Российской Федерации в Париже».

«Большое спасибо за ваши усилия, за сохранение наследия нашей Родины! Невероятные впечатления, радость и желание узнать больше о вашей работе. Посольство Российской Федерации во Франции».

Рис. 3, 4. Экспозиция выставки «Великолепие художественного наследия России» в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже

Рис. 5. Е.В. Сайфулина, зав. кафедрой художественной вышивки, М.А. Салтанов, директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, М.В. Чуракова, зав. кафедрой ювелирного и косторезного искусства в штаб-квартире ЮНЕСКО

УДК 378.6:341.217

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

**About the exhibition at the UNESCO headquarters in Paris
"The splendor of the artistic heritage of Russia"
of the Higher school of folk arts (academy),
the only specialized university in the field of traditional arts and crafts**

On March 4, 2024, one of the most significant events of this year took place at the UNESCO headquarters in Paris in the Miro Exhibition Hall. It was significant not only for the Higher school of folk arts (academy) but for Russia as a whole. The opening of the exhibition "The Splendor of Russia's artistic Heritage" has been actively worked on for the last six months. The opening ceremony of the exhibition was attended by heads of delegations and representatives of more than forty UNESCO member states in Asia, Africa, Latin America and the CIS countries.

Fig. 1. R.J. Alyautdinov. Ambassador, Permanent Representative of Russia to the United Nations educational, scientific and cultural Organization

Ambassador Rinat Alautdinov, Permanent Representative of Russia to the United Nations educational, scientific and cultural Organization, noted in his speech: "It is very important that we managed to organize this exhibition in the year of the 70th anniversary of the creation of UNESCO. This exhibition is intended to demonstrate the features and stages of development of one of the most important areas of Russian national culture: the traditional arts and crafts of Russia" (fig. 1²).

The head of the delegation of the Higher school of folk arts Valentina Fedorovna Maksimovich, President of the academy, doctor of pedagogical sciences, professor, academician of the Russian Academy of Education thanked the UNESCO secretariat and the Russian permanent Mission to Unesco for organizing the exhibition, told about the uniqueness of the educational institution and the presented types of traditional applied arts (fig. 2).

² Fig. 1-5. – photo of the author of the article.

Fig. 2. V.F. Maksimovich, doctor of pedagogical sciences, professor, academician of the Russian Academy of Education, President of the Higher school of folk arts (academy)

Taking into account the inadequate attitude of a number of European states towards our country at the present time and their interpretation of Special Military Operation conducted by Russia, Valentina Fedorovna Maksimovich wished everyone at the end of her speech : " I would really like this exhibition which presents the highly aesthetic art of Russia, the highly aesthetic culture of our people to contribute to the ethical perception of our culture allowing us to treat our country – Russia ethically".

For the first time, during April 2024 employees and visitors of UNESCO headquarters had the opportunity to get acquainted with samples of Palekh, Mstera, Kholuy and Fedoskino lacquer miniatures, bone-cutting and jewelry art, Bogorodsky woodcarving, artistic embroidery and lace, Nizhny Tagil and Zhostovo decorative

paintings (fig. 3-4).

The most important thing is to get a complete picture of the current level of training of specialists in the field of traditional artistic crafts of our country, the cultural and moral position of Russian youth towards the Splendor of Russia's artistic heritage.

Fig. 3, 4. The exposition of the exhibition "The splendor of the artistic heritage of Russia" at the UNESCO headquarters in Paris

Fig. 5. E.V. Saifulina, Head of the Department of Artistic Embroidery, M.A. Saltanov, Director of the Fedoskin Institute of Lacquer Miniature Painting, M.V. Churakova, Head of the Department of Jewelry and Bone Carving Art at UNESCO headquarters

The undoubted success of the event is confirmed by the large number of visitors of the exhibition (more than two thousand people): representatives of delegations of UNESCO member states, more than 40 ambassadors from various countries, our compatriots, local art connoisseurs who learned about the event from numerous publications. Visitors could not restrain their admiration at what they saw that is confirmed by a huge number of reviews in different languages of the world (fig. 6-5).

Here are some reviews from visitors to the exhibition. «Thank you for this interesting, unforgettable, magnificent exhibition. We really enjoyed it, we hope that we will visit it again!!!»

«Just delight and admiration from the skill, talent, originality of the masters and their works! Pride in Russia and Russians! Thank you very much for the exhibition, the professional story and love for the profession and art! The school at the Embassy of the Russian Federation in Paris».

«Many thanks for your efforts, for preserving the heritage of our Motherland! Incredible impressions, joy and a desire to learn more about your work. The Embassy of the Russian Federation to France».

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

Tikhomirov S.A., candidate of Cultural Studies, Associate Professor, Vice-Rector for Research, Associate Professor of the Department of Art History of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

Международный телемост «Студенчество Беларуси и России: взаимодействуем и создаём вместе»³
International teleconference «Students of Belarus and Russia: interacting and creating together»⁴

Аннотация. Информационный обзор посвящен студенческому телемосту между Россией и Белоруссией, состоявшемуся в День единения народов Республики Беларусь и Российской Федерации.

Ключевые слова: телемост, День единения народов Республики Беларусь и Российской Федерации, компетенции, студенчество.

Abstract. The information review is dedicated to the student teleconference between Russia and Belarus, held on the Day of Unity of the Peoples of the Republic of Belarus and the Russian Federation.

Keywords: teleconference, Day of Unity of the peoples of the Republic of Belarus and the Russian Federation, competencies, students.

Мы живем в беспокойном и непредсказуемом мире, когда зачастую нарушаются и рвутся формировавшиеся десятилетиями, а то и веками связи: культурные, социальные, экономические, политические и даже родственные.

В это «поворотное» время ключевой силой, от которой зависят траектории развития и образ будущего мира, является молодежь. Крайне важно, чтобы молодежь, и, в первую очередь, студенческая молодежь не только поддерживала уже существующие связи, но и активно создавала и развивала новые.

³ Работа выполнена в рамках реализации инновационного образовательного проекта ФИП «Высшая школа народных искусств (академия) – инновационный центр развития высшего образования в традиционных художественных промыслах и формирования патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России».

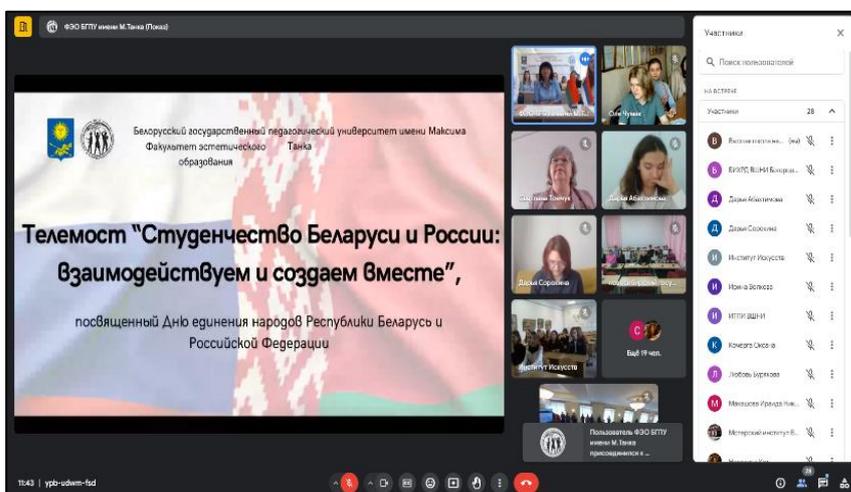
⁴ The work was carried out as part of the implementation of the innovative educational project FIP «Higher School of Folk Arts (Academy) - an innovative center for the development of higher education in traditional art crafts and the formation of patriotism and civic identity by means of traditional art crafts in Russia».

Эти связи – общее дело, которое может стать скрепами: научный и культурный обмен, совместная научно-исследовательская деятельность, трансляция лучших практик и, конечно, общение.

Таким опытом общения в формате модерлируемой дискуссии и обмена опытом реализации творческих проектов стал международный телемост «Студенчество Беларуси и России: взаимодействуем и создаём вместе», состоявшийся 2 апреля 2024 года и посвященный Дню единения народов Республики Беларусь и Российской Федерации.

Участниками телемоста Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка (организатор), Высшая школа народных искусств и все 8 филиалов Академии – от Москвы до Омска, Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, Новосибирский государственный педагогический университет, Таганрогский институт им. А. П. Чехова, Фонд Росконгресс (рис. 1⁵).

С приветствиями к участникам телемоста выступили кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета эстетического образования Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка **С.М. Кобачевская**, кандидат культурологии, доцент, проректор по научной работе Высшей школы народных искусств (академии) **С.А. Тихомиров**, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и методики музыкально-художественного воспитания Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского **С.А. Томчук**.

В ходе телемоста студенты представили реализуемые в вузах творческие проекты, обсудили компетенции, которые формируются при работе в творческих коллективах и проектных группах.

От Высшей школы народных искусств (академии) выступили

председатель Студенческого совета, студентка III курса кафедры ювелирного и косторезного искусства **Елизавета Комарова**; председатель Студенческого научного объединения, студентка IV курса кафедры лаковой миниатюрной живописи **Яна Судар** (рис. 2); председатель медиакомитета Студенческого совета, студентка II курса кафедры декоративной росписи им. А.Н. Голубевой

⁵ Рис. 1-4. – фото студенческого медиакомитета ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

Руслана Ефремова (рис. 3). Обучающиеся охарактеризовали региональную, историческую и художественно-технологическую специфику тех видов традиционных художественных промыслов, которые они осваивают в ходе образовательной деятельности, осмыслили профессиональные и универсальные компетенции, формируемые в ходе обучения.

Студенты из Белоруссии познакомили участников с такими проектами, как «Интернациональный Звездный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа», «Педагогическая смена», а также конкурсом художественного творчества «Без границ»; последние два реализуются совместно с Новосибирским государственным педагогическим университетом.

Рис. 2. Выступление с докладом Яны Судар, студента IV курса кафедры лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств (академии)

Рис. 3. Выступление с докладом Русланы Ефремовой, председателя медиакомитета Студенческого совета, студента II курса кафедры декоративной росписи им. А.Н. Голубевой

Итогом телемоста стал «портрет» педагога искусства (художника-педагога, музыканта-педагога) XXI века, а выявленные в ходе презентаций и обсуждения проектов компетенции зафиксировали в облаке тэгов.

Мероприятие стало студенческим нетворкингом – стороны активно обменивались контактами, чтобы более детально обсудить перспективы организации совместных проектов белорусских и

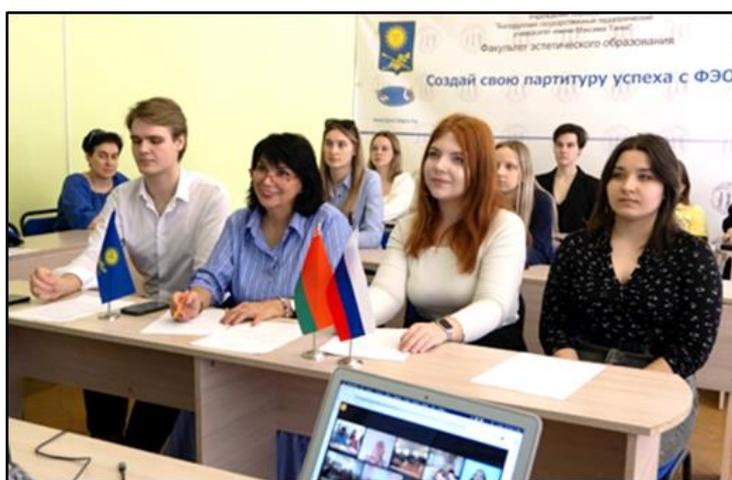

Рис. 4. Участники Международного телемоста «Студенчество Беларуси и России: взаимодействуем и создаём вместе» со стороны Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка

российских студентов в сфере искусства, в том числе традиционных художественных промыслов (рис. 4).

В ходе телемоста студенты Высшей школы народных искусств (академии) высказали идеи о заинтересованности в совместном развитии медиаплощадок и создании цикла тематических подкастов, проведении межвузовского интеллектуального триатлона, онлайн-челленджей по педагогике и образовательных путешествий по регионально-историческим центрам традиционных художественных промыслов (рис. 2-4).

Высшая школа народных искусств (академия) надеется, что творческой и продуктивное общение с обучающимися вузов-партнеров в рамках телемоста станет не разовой акцией, а доброй традицией и получит продолжение в формате оффлайн.

Tikhomirov S.A., candidate of Cultural Studies, Associate Professor, Vice-Rector for Research, Associate Professor of the Department of Art History of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

International teleconference «Students of Belarus and Russia: interacting and creating together»

Abstract. The information review is dedicated to the student teleconference between Russia and Belarus; it's held on the Day of Unity of the Peoples of the Republic of Belarus and the Russian Federation.

Keywords: teleconference, Day of Unity of the peoples of the Republic of Belarus and the Russian Federation, competencies, students.

We live in a turbulent and unpredictable world when ties that have been formed for decades or even centuries are often disrupted and torn: cultural, social, economic, political and even family ties.

In this "turning point" time the youth is the key force on which the trajectories of development and the image of the future world depend. It is extremely important that young people and first of all students not only maintain existing connections but also actively create and develop new ones.

These ties are a common cause that can become staples: scientific and cultural exchange, joint research, activities, broadcasting of best practices and communication.

Such an experience of communication in the format of a moderated discussion and exchange of experience in the implementation of creative projects was the international teleconference "Students of Belarus and Russia: interacting and creating together" held on April 2, 2024 and dedicated to the Day of Unity of the Peoples of the Republic of Belarus and the Russian Federation.

Participants of the teleconference are Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank (organizer), the Higher school of folk arts and all 8 branches of the academy from Moscow to Omsk, Yaroslavl, State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, Novosibirsk State Pedagogical University, Taganrog Institute named after A. P. Chekhov, the Roscongress Foundation (fig. 1).

S.M. Kobachevskaya Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Aesthetic Education of the Belarusian State Pedagogical University named after M. Tank, **S.A. Tikhomirov** Candidate of Cultural Studies, Associate Professor, Vice-rector for Scientific Work of the Higher school of folk arts (academy), **S.A. Tomchuk** Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Theory and Methodology of Musical-artistic education of Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky.

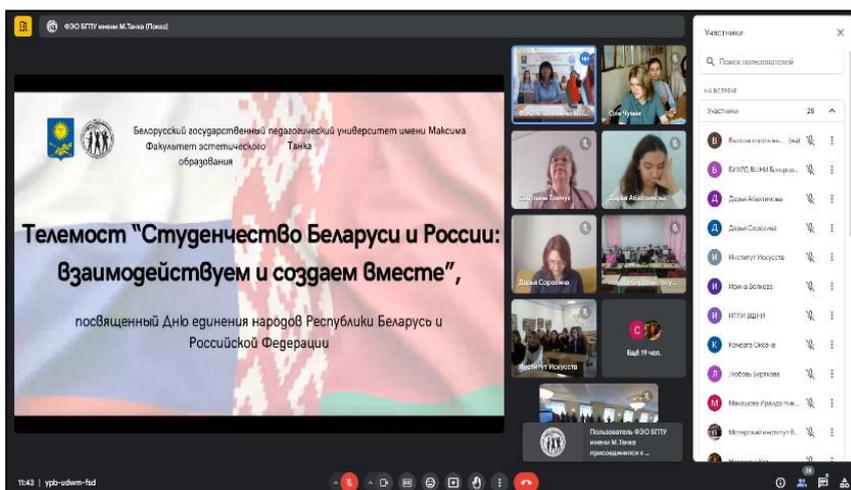

Fig. 1. International teleconference "Students of Belarus and Russia: interacting and creating together"

During the teleconference students presented creative projects implemented at universities, discussed the competencies that are formed when working in creative teams and project groups.

From the Higher school of folk arts (academy) the chairman of the Student Council a third-year student of the Department of Jewelry and Bone-cutting Art **Elizaveta Komarova**; the chairman of the Student Scientific Association a fourth-year student of the Department of lacquer miniature painting **Yana Sudar** (fig. 2); chairman of the media Committee of the Student Council, second-year student of the Department of Decorative Painting named after A.N. Golubeva **Ruslan Efremov** (fig. 3). The students characterized the regional historical artistic and technological specifics of those types of traditional crafts that they master in the course of educational activities, comprehended the professional and universal competencies formed during training.

From the Higher school of folk arts (academy) the chairman of the Student Council a

Students from Belarus introduced participants to such projects as the "International Star Trek to the places of military and labor glory of the Belarusian people", "Pedagogical Shift" as well as the art competition "Without Borders"; the latter two are implemented jointly with Novosibirsk State Pedagogical University.

Fig. 2. Presentation by Yana Sudar, a fourth-year student of the Department of Lacquer Miniature Painting at the Higher school of folk arts (academy)

Fig. 3. Presentation by Ruslana Efremova, Chairman of the Media Committee of the Student Council, a second-year student of the Department of Decorative Painting named after A.N. Golubeva

The result of the teleconference was a "portrait" of an art teacher (artist-teacher, musician-teacher) of the XXI century and the competencies identified during presentations and discussion of projects were recorded in the tag cloud.

The event became a student networking event. The parties actively exchanged contacts in order to discuss in more detail the prospects for organizing joint projects of Belarusian and Russian students in the field of art including traditional crafts (fig. 4).

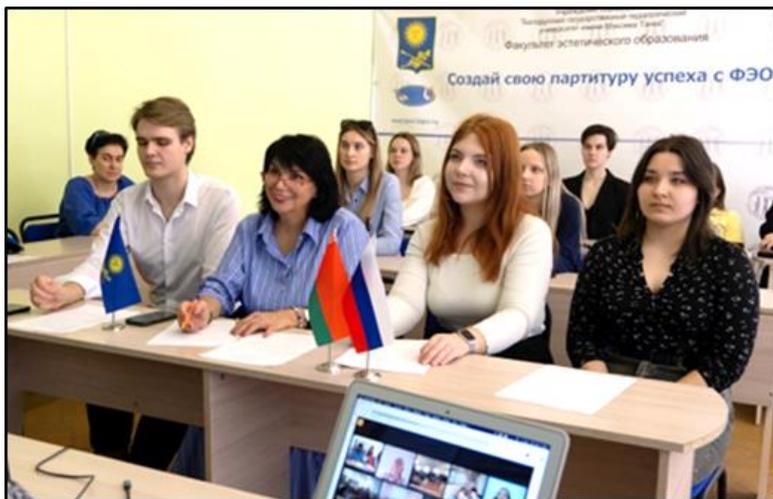

Fig. 4. Participants of the International teleconference "Students of Belarus and Russia: interacting and creating together" from the Belarusian State Pedagogical University. Named after Maxim Tank

During the teleconference students of the Higher school of folk arts (academy) expressed ideas about their interest in the joint development of media platforms and the creation of a series of thematic podcasts conducting an interuniversity intellectual triathlon, online challenges in pedagogy and educational trips to regional historical centers of traditional arts and crafts (fig. 2-4).

The Higher school of folk arts (academy) hopes that creative and productive communication with students of partner universities within the framework of the teleconference will not be a one-time event but a good tradition and will be continued offline.

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, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: ladybug90@yandex.ru

**IV Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых
«Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем,
настоящее в будущем»: основные итоги**

**IV International Forum of students, postgraduates, young scientists «Culture
of Russia in the XXI century: past in the present, present in the future»:
the main results**

Аннотация. В статье дается обзор основных событий, состоявшихся в Высшей школе народных искусств (академии) в рамках проведения IV Международного форума студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» 23-24 мая 2024 г. – выставок, мастер-классов, пленарного и секционных заседаний, паблик-токов. Выявлены ключевые направления дискуссий, сформулированы главные результаты работы Форума.

Ключевые слова: Высшая школа народных искусств (академия), научные исследования, традиционные художественные промыслы, традиционное прикладное искусство, молодые ученые, форум, культура России.

Abstract. The article provides an overview of the main events held at the Higher school of folk arts (Academy) within the framework of the IV International Forum of Students, Postgraduates, Young Scientists «Culture of Russia in the XXI century: past in the present, present in the future» on May 23-24, 2024 – exhibitions, master classes, plenary and breakout sessions, public talks. The key areas of discussion have been identified, and the main results of the Forum's work have been formulated.

Keywords: Higher school of folk arts (academy), scientific research, traditional artistic crafts, traditional applied art, young scientists, forum, culture of Russia.

В рамках Программы «Единое научно-образовательное и художественно-творческое пространство Высшей школы народных искусств (академии) как фактор сохранения, возрождения и развития традиционных художественных промыслов, соотнесенных с конкретными регионально-историческими центрами народного искусства» (2022-2024) и

инновационного образовательного проекта федеральной инновационной площадки Высшей школы народных искусств (академии) 23-24 мая 2024 г. в Санкт-Петербурге состоялся IV Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем». Традиционно масштабное научное мероприятие стало площадкой для дискуссий о судьбах традиционных художественных промыслов, сущности их художественного своеобразия и возможных новациях, проблемах профильного профессионального образования в этой области с позиций тех, кто только начинает свой исследовательский путь в науке – молодежи.

Во время Форума состоялись выставки, мастер-классы, паблик-токи и работа по секциям – традиционное прикладное искусство было представлено в аспектах его теории и практики.

С приветственным словом к участникам и гостям IV Международного форума обратились: академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, президент Высшей школы народных искусств (академии) В.Ф. Максимович; кандидат педагогических наук, ректор Высшей школы народных искусств (академии) О.П. Рыбникова;

Рис. 1. Приветственное слово ректора Высшей школы народных искусств (академии) О.П. Рыбниковой

(академии) О.П. Рыбникова; председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы и ремесла» Санкт-Петербурга и Ленинградской области», Заслуженный работник культуры России В.П. Савченко; кандидат культурологии, доцент, проректор по научной работе Высшей школы народных искусств (академии) С.А. Тихомиров; директора институтов – филиалов Академии – кандидат педагогических наук, доцент О.В. Федотова (Москва), кандидат педагогических наук М.А. Салтанов (Федоскино), кандидат юридических наук, доцент В.М. Наумов (Богородское), кандидат педагогических наук О.В. Озерова (Сергиев Посад), С.Ю. Анисина (Рязань), член Союза художников России И.И. Юдина (Мстёра), кандидат химических наук И.М. Семенов (Холуй). Выступили и иностранные участники – кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета эстетического образования Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка С.М. Кобачевская; учитель художественного труда, педагог-мастер государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного

ведения «Школа-лицей № 89 им. Дулата Бабатайулы», акимата г. Астаны, Республики Казахстан А.К. Сулейманова; доктор философии в области культурной антропологии, преподаватель Болгарской национальной художественной академии, куратор магистерской программы «Мода» – направление «Старинные техники изготовления кружев», Софийский университет им. святого Климента Охридского (г. София, Болгария) Б. Писанчева; директор Творческого центра калоферского коклюшечного кружева (г. Калофер, Болгария) А. Прванова (рис. 1⁶).

В торжественной части Форума приняла участие Е.В. Афанасьева – сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по международным делам, Председатель Попечительского совета Высшей школы народных искусств (академии). В своем выступлении она подчеркнула уникальность произведений традиционного прикладного искусства, создаваемых студентами – будущими художниками, значимость поддержки и развития центров традиционных художественных промыслов и художников не только в перспективе, но и в настоящее время. Е.В. Афанасьева вручила благодарность Председателя Совета Федерации директору Института традиционного прикладного искусства О.В. Федотовой и благодарственные письма от своего имени студентам, принимавшим наиболее активное участие в организации и работе Форума (рис. 2).

Рис. 2. Выступление сенатора Российской Федерации, члена Комитета Совета Федерации по международным делам, Председателя Попечительского совета Высшей школы народных искусств (академии) Е.В. Афанасьевой

Торжественная часть продолжилась пленарным заседанием (модератор – С.А. Тихомиров), на котором были заслушаны доклады, раскрывающие результаты научных исследований Академии на всех уровнях: от студентов («Стратегия развития студенческого паблика Вести ВШНИ в социальной сети

⁶ Рис. 1-11 – фото из архива Высшей школы народных искусств (академии).

Вконтакте» Р. Ефремовой) и аспирантов («История искусств: как сделать обучение современным и интересным?»

Е.И. Семеновой) – до ученых, которые не первый год посвятили работе в области теории и практики традиционных художественных промыслов («Научно-педагогическая школа В.Ф. Максимович: основные идеи, достигнутые результаты, потенциал развития» С.А. Тихомирова и «Научно-исследовательская деятельность – фактор формирования

профессиональных и универсальных компетенций у студентов в области традиционного прикладного искусства» П.Е. Серова) (рис. 3). Таким образом, были намечены основные векторы научных обсуждений на секционных заседаниях – продолжение и развитие идей научно-педагогической школы В.Ф. Максимович в исследованиях аспирантов и преподавателей вуза; популяризация и продвижение традиционных художественных промыслов в современном социуме, в том числе, посредством информационных технологий; совершенствование опыта профессиональной подготовки студентов в области научно-исследовательской деятельности и профильных дисциплин.

В первый день Международного форума состоялись дискуссии в рамках секций «Уникальные традиционные художественные промыслы – уникальное профессиональное образование» (модераторы – к. п. н., член Союза художников России, доцент кафедры рисунка и живописи, куратор СНО Высшей школы народных искусств (академии) П.Е. Серов, к. п. н., член Творческого союза художников России, зав. кафедрой рисунка и живописи Института традиционного прикладного искусства Ю.И. Кривокубова); «Традиционные художественные промыслы – национальное культурное достояние» (модераторы – к. п. н., зав. кафедрой языковой подготовки, начальник международного отдела Высшей школы народных искусств (академии) Е.А. Николаева, к. п. н., зам. директора по учебной и воспитательной работе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи М.Н. Мочалова). Особый интерес гостей вызвала секция «Научные дебюты: результаты научных исследований в области традиционных художественных промыслов студентов среднего профессионального образования» (модераторы – к. п. н., доцент кафедры лаковой миниатюрной

Рис. 3. Выступление на пленарном заседании студентки II курса Высшей школы народных искусств (академии) У. Ефремовой с докладом

живописи Высшей школы народных искусств (академии) И.В. Костычева, к. п. н., член Союза художников России, доцент кафедры рисунка и живописи Высшей школы народных искусств (академии) М.О. Ломакин), в ходе которой были раскрыты вопросы не только изучения и сохранения исторического опыта традиционных художественных промыслов, но и потенциал современных цифровых технологий и искусственного интеллекта в их продвижении.

Рис. 4, 5. Работа секций

Второй день Международного Форума был насыщен различными событиями. Продолжили работу секции. Результаты разработки и апробации идей диссертационных исследований были представлены на аспирантской педагогической секции «Методология и технология профессионального образования в области традиционных художественных промыслов» (модераторы – д. п. н., профессор, зав. кафедрой теории и методики профессионального образования Высшей школы народных искусств (академии) Н.М. Александрова и к. культурологии, доцент, проректор по научной работе

Высшей школы народных искусств (академии) С.А. Тихомиров).

На секциях «Уникальные художественные промыслы: культурный код, наследие, стиль» (модераторы – к. п. н., доцент кафедры художественного кружевоплетения, зав. художественно-творческой лабораторией Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов Высшей школы народных искусств (академии) Ю.Е. Лапина, к. п. н., зав. кафедрой ювелирного и косторезного искусства Высшей школы народных искусств (академии) М.В. Чуракова) и «Традиционные художественные промыслы – основа культурной идентичности» (модераторы – к. п. н., доцент кафедры истории искусств, начальник управления аспирантуры Высшей школы народных искусств (академии) И.И. Куракина и к. п. н., директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи М.А. Салтанов)

участники выступили с докладами по проблемам реновации и совершенствования технологических аспектов выполнения произведений декоративно-прикладного искусства и традиционных художественных промыслов, возможностей использования классических техник в современных изделиях, осмысления исторической логики бытования центров традиционных художественных промыслов (рис. 4, 5).

Запоминающимися событиями IV Международного форума и новой формой размышления о судьбах традиционного прикладного искусства в контексте современности стали паблик-токи: «Уникальное искусство художественной вышивки: культурный код, современный стиль, востребованное высшее образование» и «Для чего будущему художнику традиционного прикладного искусства участвовать в творческих конкурсах?» (модераторы – д. п. н., доцент, зав. кафедрой истории искусств Высшей школы народных искусств (академии) Л.М. Ванюшкина и к. культурологии, доцент, проректор по научной работе Высшей школы народных искусств (академии) С.А. Тихомиров).

Спикеры – преподаватели Высшей школы народных искусств (академии) и филиалов. Опытom развития и продвижения художественной вышивки, источниками вдохновения при разработке и руководстве проектами учебных, курсовых и выпускных

квалификационных работ, возможностями интеграции ручной художественной и машинной вышивки, взаимодействия Академии и предприятий художественной вышивки поделились специалисты в этой области – С.Ю. Анисина,

И.А. Комиссарова, к. п. н.
Е.В. Сайфулина, к. х. н.
И.М. Семенов, И.И. Юдина (рис. 6).

О том, как и для чего участвовать в художественных конкурсах, какие стратегические и практические задачи, важные для профессионального становления и развития художников традиционных художественных промыслов, можно решать с помощью конкурсов, каким образом преодолеть страх и неуверенность и как создать произведение, которое способно поразить жюри и зрителей – обо всем этом говорили преподаватели и художники: к. иск. Н.Г. Кузнецов, к. п. н. Ю.И.Кривоzubова, к. п. н. Е.А. Лапшина, к. п. н. П.Е. Серов, А.А. Поляков (рис. 7).

Рис. 6. Спикеры паблик-тока «Уникальное искусство художественной вышивки: культурный код, современный стиль, востребованное высшее образование»: И.М. Семенов, С.Ю. Анисина, Е.В. Сайфулина (слева направо)

Опыт проведения паблик-тока позволил гостям и участникам Форума принять участие в дискуссии и попробовать найти «рецепты», которые действительно работают и могут оказаться полезными в собственной художественно-творческой и профессиональной деятельности.

Во время Международного Форума участники могли ознакомиться с выставками Высшей школы народных искусств (академии) и филиалов, которые демонстрировали великолепие

Рис. 7. Спикеры паблик-тока «Для чего будущему художнику традиционного прикладного искусства участвовать в творческих конкурсах?»: Е.А. Лапшина, Н.Г. Кузнецов, Ю.И. Кривоzubова (слева направо)

национального искусства нашей страны: художественного кружевоплетения («Рязанские мотивы», «Кружевной сувенир», «Галичское кружево в художественно-графических проектах студента кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии) Гутаровой Е.Р.») и художественной вышивки (плоскостных изделий Холуйского института лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н. Харламова и магистерских выпускных квалификационных работ кафедры художественной вышивки «Наука в традиционной художественной вышивке»), косторезного и ювелирного искусства, жостовской и нижнетагильской декоративной росписи, лаковой миниатюрной живописи и иконописи, кукол в национальных костюмах, произведений живописи Н.Ф. Неонета, учебных и методических работ и пособий профессорско-преподавательского состава вуза.

Очень ценно, что традицией Форума стало не только создание площадок для дискуссий и теоретического осмысления проблем центров традиционных художественных промыслов, но и обеспечение возможности самим участникам прикоснуться к истокам художественных традиций в рамках мастер-классов, проводимых студентами Академии в соответствии с профилями подготовки. Так, гостям было предложено попробовать свои силы в области холуйской и федоскинской лаковой миниатюрной живописи, декоративной росписи по металлу в традициях Нижнего Тагила и «московского письма», сцепной и численной техниках художественного кружевоплетения, цветной перевити и владимирских верхошвов, выполнения тряпичной куклы «Куватка» и богородской игрушки «Сова» (рис. 8-11).

Рис. 8-11. Участники мастер-классов по видам традиционных художественных промыслов

Первый и второй день Форума завершала культурная программа – гости и участники совершили пешеходную экскурсию по историческому центру Санкт-Петербурга с зав. кафедрой философии, доктором философских наук, доцентом С.В. Лебедевым и посетили Музей Фаберже.

Отрадно, что IV Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» стал ежегодным событием, объединяющим студентов и профессиональное сообщество России и других государств, в рамках которого решаются проблемные вопросы и намечаются перспективы научного диалога и творческого взаимодействия между представителями искусства, образования, государственной власти.

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

IV International Forum of students, postgraduates, young scientists «Culture of Russia in the XXI century: past in the present, present in the future»: the main results

Abstract. The article provides an overview of the main events held at the Higher school of folk arts (academy) within the framework of the IV International Forum of Students, Postgraduates, Young Scientists «Culture of Russia in the XXI century: past in the present, present in the future» on May 23-24, 2024 – exhibitions, master classes, plenary and breakout sessions, public talks. The key areas of discussion have been identified and the main results of the Forum's work have been formulated.

Keywords: Higher school of folk arts (academy), scientific research, traditional artistic crafts, traditional applied art, young scientists, forum, culture of Russia.

The IV International Forum of Students, Postgraduates and Young Scientists "Culture of Russia in the XXI century: the past in the present the present in the future" was held in St. Petersburg. It was held within the framework of the Program "Unified scientific educational, artistic and creative space of the Higher school of folk arts (academy) as a factor in the preservation, revival and development of traditional crafts correlated with specific regional and historical centers of folk art" (2022-2024) and the innovative educational project of the federal innovation platform of the Higher school of folk arts (academy) on May 23-24, 2024. Traditionally the large-scale scientific event has become a platform for discussions about the fate of traditional artistic crafts, the essence of artistic originality and possible innovations, the problems of specialized professional education in this field from the perspective of those who are just starting their research path in science.

During the Forum exhibitions, master classes, public talks and work on sections were held; traditional applied art was presented in aspects of its theory and practice. The participants and guests of the IV International Forum were addressed with a welcoming speech: V.F. Maksimovich, academician of the Russian Academy of Education, doctor of pedagogical sciences, professor, President of the Higher school of folk arts (academy); O.P. Rybnikova, candidate of pedagogical sciences, rector of the Higher school of folk arts (academy); V.P. Savchenko, chairman of the Board of the Association "Folk Arts and Crafts" of St. Petersburg and the Leningrad region, honored worker of culture of Russia;) S.A. Tikhomirov, candidate of cultural studies, associate professor, vice-rector for scientific work of the Higher school of folk arts (academy); directors of the institutes – branches of the Academy - candidate of pedagogical sciences, associate professor O.V. Fedotova (Moscow); candidate of

pedagogical sciences M.A. Saltanov (Fedoskino); candidate of law, associate professor V.M. Naumov (Bogorodskoye); candidate of pedagogical sciences O.V. Ozerova (Sergiev Posad); S.Yu. Anisina (Ryazan); member of the Union of Artists of Russia I.I. Yudina (Mstera); Candidate of chemical sciences I.M. Semenov (Kholui). There were also foreign participants: candidate of pedagogical sciences, associate professor, dean of the faculty of aesthetic education of the Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank S.M. Kobachevskaya; teacher of art work teacher-master of the state communal enterprise on the right of economic management "Lyceum School No. 89 named after Dulata Babatayuly", Akimat of Astana Republic of Kazakhstan A.K. Suleymanova; Doctor of philosophy in the field of cultural anthropology, lecturer at the Bulgarian National Academy of Art, curator of the master's program "Fashion" – direction "Ancient lace making techniques" St. Kliment Ohridsky Sofia University (Sofia Bulgaria) B. Pisancheva; director of the Creative Center of Kalofer whooping lace (Kalofer Bulgaria) A. Prvanova (fig. 1⁷).

The solemn part of the Forum was attended by E.V. Afanasyeva, Senator of the Russian Federation, member of the Federation Council on International Affairs, Chairman of the Board of Trustees of the Higher school of folk arts (academy).

In her speech she emphasized the uniqueness of the works of traditional applied art created by students: future artists, the importance of supporting and developing centers of traditional crafts and artists not only in the future but also at the present time. E.V. Afanasyeva presented the gratitude of the Chairman of the Federation Council to the Director of the Institute of Traditional Applied Arts O.V. Fedotova; also letters of thanks on her behalf to the students who took the most active part in the organization and work of the Forum were presented (fig. 2).

Fig. 1. Welcome speech by the rector of the Higher school of folk arts (academy) O.P. Rybnikova

⁷ Fig. 1-11 – photo from the archive of the Higher school of folk arts (academy).

The solemn part continued with a plenary session (moderated by S.A. Tikhomirov) at which reports were heard revealing the results of scientific research of the Academy at all levels: from students ("Strategy for the development of student public communication in the Vkontakte social network" by R. Efremova) and graduate students ("Art History: how to make learning modern and interesting?" E.I. Semenova), to scientists who have devoted more than a year to work in the field of theory and practice of traditional artistic crafts ("Scientific and Pedagogical School of V.F. Maksimovich: main ideas, achieved results, development potential" by S.A. Tikhomirov and "Scientific research activity is a factor in the formation of professional and universal competencies among students in the field of traditional applied arts" by P.E. Serov) (fig. 3). Thus, the main vectors of scientific discussions at the breakout sessions were outlined – continuation and the development of the ideas of V.F. Maksimovich scientific

Fig. 2. Speech by Senator of the Russian Federation, member of the Federation Council Committee on International Affairs, Chairman of the Board of Trustees of the Higher school of folk arts (academy) E.V. Afanasyeva

Fig. 3. Presentation at the plenary session of the second-year student of the Higher school of folk arts (academy) U. Efremova with a report

and pedagogical school in the research of graduate students and university teachers; popularization and promotion of traditional arts and crafts in modern society including information technology; improvement of the professional training experience of students in the field of research and specialized disciplines.

On the first day of the International Forum discussions took place within the sections "Unique traditional crafts as a unique professional education" (moderators – Ph.D., member of the Union of Artists of Russia, Associate Professor of the department of drawing and painting curator of the Higher school of folk arts (academy) P.E. Serov; Ph.D., member of

Fig. 4, 5. The work of the sections

the Creative Union of Artists of Russia head of the department of drawing and painting of the Institute of Traditional Applied Arts

Yu.I. Krivozubova);

"Traditional crafts as national cultural heritage" (moderators – PhD, head of the department of language training, head of the international department of the Higher school of folk arts (academy) E.A. Nikolaeva;

PhD, deputy director of educational work of the Fedoskinsky Institute of Lacquer Miniature Painting M.N. Mochalov. The special interest of the guests was aroused by the section

"Scientific debuts: the results of scientific research in the field of traditional crafts of students of secondary vocational education"

(moderators – PhD, associate professor of the department of lacquer miniature painting of the Higher school of folk arts (academy) I.V. Kostycheva; PhD, member of the Union of Artists of Russia, associate professor of the department of drawing and painting at the Higher school of folk arts (academy) M.O. Lomakin)/

The issues of not only studying and preserving the historical experience of traditional artistic crafts but also the potential of modern digital technologies and artificial intelligence in their promotion were revealed.

The second day of the International Forum was full of various events. The results of the development and testing of the ideas of dissertation research were presented at the postgraduate pedagogical section "Methodology and technology of vocational education in the field of traditional arts and crafts" (moderators – PhD Professor, head of the department of theory and methodology of vocational education of the Higher school of folk arts (academy) N.M. Alexandrova; PhD in culturology, associate professor, vice-rector for scientific work of the Higher school of folk arts (academy) S.A. Tikhomirov).

In the sections "Unique artistic crafts: cultural code, heritage style" (moderators – PhD, associate professor of the department of artistic lace weaving, head of the Art and Creative Laboratory of the scientific research of Institute of Traditional Arts and Crafts of the Higher school of folk arts (academy)

Yu.E. Lapina; Ph.D., head of the department of jewelry and bone-cutting art of the Higher school of folk arts (academy) M.V. Churakova) and "Traditional arts and crafts - the basis of cultural identity" (moderators – Ph.D., associate professor of the department of art history, head of the postgraduate department of the Higher school of folk arts (academy) I.I. Kurakina and Ph.D., director of the Fedoskin Institute of Lacquer

Fig. 6. Speakers of the public talk "The unique art of artistic embroidery: cultural code, modern style, in-demand higher education": I.M. Semenov, S.Yu. Anisina, E.V. Saifullina (from left to right)

Miniature Painting M.A. Saltanov). The participants made presentations on the problems of renovation and improvement of technological aspects of performing works of decorative and applied art and traditional crafts, the possibilities of using classical techniques in modern products, understanding the historical logic of the existence of the centers of traditional crafts (fig. 4, 5).

The memorable events of the IV International Forum and a new form of reflection on the fate of traditional applied art in the context of modernity were the public talks: "The unique art of artistic embroidery: cultural code, modern style, in-demand higher education" and "Why should a future artist of traditional applied art participate in creative competitions?" (moderators – PhD, associate professor, head of the department of Art History of the Higher school of folk arts (academy) L.M. Vanyushkina and PhD of cultural studies, associate professor, vice-rector for scientific work of the higher school of folk arts (academy) S.A. Tikhomirov).

The speakers are teachers of the Higher school of folk arts (academy) and branches. Experts in this field – S.Yu. Anisina, I.A. Komissarova (Ph.D), E.V. Saifulina (Ph.D) shared their experience in the development and promotion of artistic embroidery sources of inspiration in the development and projects management of educational course and final qualification works, the possibilities of integrating hand-made artistic and machine embroidery, interaction between the Academy and enterprises of artistic embroidery. (fig. 6).

Teachers and artists talked about how and why to participate in art competitions, what strategic and practical tasks are important for the professional formation and development of artists of traditional art and crafts can be solved through competitions, how to overcome fear and uncertainty and how to create a work that can impress the jury and the audience.: Candidate of Law N.G. Kuznetsov, Ph.D. Krivozubova, Ph.D. E.A. Lapshina, Ph.D. P.E. Serov, A.A. Polyakov (fig. 7).

The experience of holding a public talk allowed the guests and participants of the Forum to take part in the discussion and try to find "recipes" that really work and can be useful in their own artistic creative and professional activities.

During the International Forum participants could get acquainted with the exhibitions of the Higher school of folk arts (academy) and branches which demonstrated the

Fig. 7. Speakers of the public current "Why should a future artist of traditional applied art participate in creative competitions?": E.A. Lapshina, N.G. Kuznetsov, Y.I. Krivozubova (from left to right)

splendor of the national art of our country: artistic lace weaving ("Ryazan motifs", "Lace Souvenir", "Galich lace in the artistic and graphic projects of a student of the Department of Artistic Lace Weaving of the Higher school of folk arts (academy) named after Gutarova E.R.") and artistic embroidery (flat products of the Kholui Institute of Lacquer Miniature Painting named after N.N. Kharlamov and master's final qualifying works of the department of artistic embroidery "Science in traditional artistic embroidery"), bone-cutting and jewelry art, Zhostovo and Nizhny Tagil decorative painting, lacquer miniature painting and icon painting, dolls in national costumes, paintings by N.F. Neonet, educational and methodological works and manuals of the university teaching staff.

It is very valuable that the tradition of the Forum has become not only the creation of platforms for discussion and theoretical understanding of the problems of the centers of traditional arts and crafts but also providing an opportunity for the participants themselves to touch the origins of artistic traditions within the framework of master classes conducted by students of the Academy in accordance with the training profiles. So the guests were invited to try their hand at the field of Kholui and Fedoskin lacquer miniature painting, decorative metal painting in the traditions of Nizhny Tagil and "Moscow writing", coupling and numerical techniques of artistic lace weaving, color embroidery and Vladimir verkshoshev, making a rag doll "Kuvatka" and Bogorodsky toy "Owl" (fig. 8-11).

The first and second days of the Forum were completed with a cultural program: guests and participants took a walking tour of the historical center of St. Petersburg with the head of the department of philosophy, doctor of philosophy, associate professor S.V. Lebedev; they visited the Faberge Museum.

Fig. 8-11. Participants of master classes on types of traditional arts and crafts

It is gratifying that the IV International Forum of students, postgraduates and young Scientists "Culture of Russia in the XXI Century: past in the present, present in the future" has become an annual event uniting students and the professional community of Russia and other countries within which problematic issues are solved and prospects for scientific dialogue and creative interaction between representatives of art and education, state authorities are outlined.

Лапшина Е.А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой художественного кружевоплетения, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

Lapshina E.A., candidate of pedagogical sciences, head of the department of artistic laceweaving of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

**Выставка «Великолепие художественного наследия в России»
в Архангельске
Exhibition «The Splendor of artistic heritage in Russia»
in Arkhangelsk**

Рис. 1. Плакат выставки «Великолепие художественного наследия России»

Старинный особняк на Набережной Северной Двины в г. Архангельске является памятником архитектуры 1786 г. постройки. На первом этаже дома расположен красивый по своему архитектурному решению выставочный зал с анфиладами. Арочные проемы делят выставочное пространство на три части. Благодаря такой планировке успешно были экспонированы и разделены по направлениям традиционного прикладного искусства произведения, представленные Высшей школой народных искусств.

07 мая 2024 г. здесь открылась выставка «Великолепие художественного наследия России» (рис. 1⁸). Выставка включала 86 экспонатов: лаковая миниатюрная живопись, художественная вышивка, художественное кружевоплетение, ювелирное искусство, церковно-

историческая живопись, художественная резьба по кости, нижнетагильская маховая роспись, богородская художественная резьба по дереву.

Выставка уникальна тем, что впервые за двадцатилетний период произведения студентов Высшей школы народных искусств (академии) представлены архангелогородцам. Депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам

⁸ Рис. 1-9. – фото автора статьи.

семьи, женщин и детей, заместитель председателя Попечительского совета Высшей школы народных искусств (академии) Е.А. Вторыгина, прислала поздравительный адрес в честь открытия выставки и была ее главным инициатором.

Рис. 2. Центральная часть экспозиции выставки «Великолепие художественного наследия России» в г. Архангельск

Рис. 3. Пискунова А. Скульптурная композиция «У Михайловского сада». Выпускная квалификационная работа. 2022 г. Руководитель В.Н. Колобов

Подбор изделий для экспонирования был не случаен, сотрудники Высшей школы народных искусств (академии) сделали главный акцент на художественной резьбе по кости, т.к. это традиционный промысел для Архангельской области (рис. 3). Архангельская земля – родина заслуженного художника России Н.Д. Буторина, основателя косторезной мастерской Высшей

школы народных искусств (академии) и талантливых преподавателей Высшей школы народных искусств (академии) и художников в области косторезного искусства В.Н. Колобова и Е.В. Левочкиной. На выставке «Великолепие

художественного наследия России» представлены и их выпускные квалификационные работы.

Рис. 4. Выпускные квалификационные работы студентов Высшей школы народных искусств (академии): платья с художественной вышивкой и ювелирные кольца

В выставочное пространство великолепно вписались произведения ювелирного искусства, профессиональное освещение выгодно подчеркнуло красоту украшений (рис. 5, 8).

Художественное кружевоплетение представлено работами, в которых ярко продемонстрированы инновационные находки: сочетание и цвет материалов, конструктивные особенности и сложные технологические приёмы.

Художественная вышивка демонстрирует богатые возможности технологического исполнения различных традиционных техник в новом решении: русской глади, ивановской строчки, золотного шитья. Например, на тончайшем прозрачном воздушном фатине раскиданы золотые лепестки лилий, выполненных металлизированной нитью, мохеровые пушистые нити в сочетании с шелком стелются поверх тончайшей обвитой вручную сетки (рис. 4). Красота композиционного решения и качество, доведенное до совершенства, заставляет задуматься: «Неужели это сделано руками человека?».

Рис. 5. Выпускные квалификационные работы студентов Высшей школы народных искусств: ювелирные кольца

Богородская художественная резьба по дереву представлена уникальными скульптурными многофигурными композициями: «Как мыши ката хоронили», «Дед Мазай и зайцы» (рис. 6), «Большой улов» и др. Профессионализм исполнения каждого экспоната предлагает задержаться и долго рассматривать каждый элемент. Скульптурная резьба по дереву считается самой сложной, т.к. изображение фигуры человека или животного требует от художника пространственного мышления, умения чувствовать пропорции и перспективу.

Рис. 6. Выпускные квалификационные работы: скульптурные композиции «Дед Мазай и зайцы» и «Как мыши ката хоронили». Богородская художественная резьба по дереву

Центральное место в экспозиции занимают две иконы, выполненные студентами Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова (рис. 7). Святые образы, прописанные в соответствии с

иконописными канонами, держат центр выставочного пространства и заставляют вернуться к ним снова, цвет письма необычен, преобладание золота, охры с включением синего и голубых тонов – это редкость.

Рис. 7. Церковно-историческая живопись: иконы. Выпускные квалификационные работы студентов Мастерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала Высшей школы народных искусств (академии)

Рис. 8. Выпускные квалификационные работы студентов Высшей школы народных искусств: ювелирные кольца, серьги и диадема

Итоги выставки свидетельствуют о большой посещаемости, прекрасные отзывы посетителей (рис. 9), мастер-классы для детей, организованные сотрудниками музея в выставочном пространстве, творческие встречи и

ежегодное массовое мероприятие «Ночь музеев» дали свои плоды. Про выставку подготовлены видеоролики, которые можно посмотреть в интернет пространстве, написан ряд заметок.

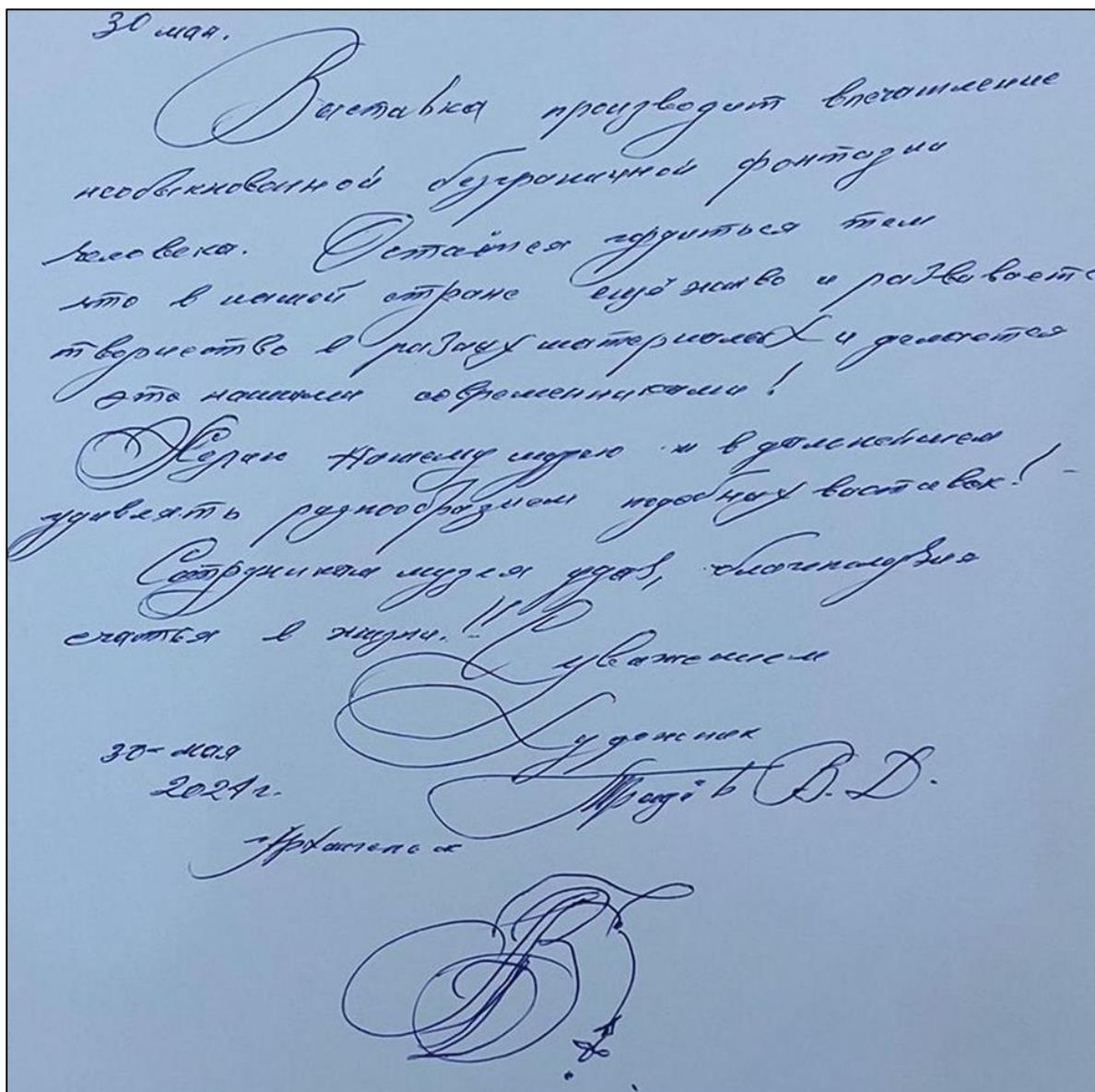

Рис. 9. Отзыв посетителя выставки «Великолепие художественного наследия России»

Lapshina E.A., candidate of pedagogical sciences, head of the department of artistic lace weaving of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

Exhibition «The Splendor of artistic heritage in Russia» in Arkhangelsk

Fig. 1. Poster of the exhibition "The splendor of Russia's artistic heritage"

The old mansion on the Embankment of the Northern Dvina in Arkhangelsk is an architectural monument that was built in 1786. There is an exhibition hall with enfilades on the ground floor of the house which are beautiful in architectural design. Arched openings divide the exhibition space into three parts. Thanks to this layout the works presented by the Higher school of folk arts were successfully exhibited and divided into areas of traditional applied art.

On May 07, 2024 the exhibition "The Splendor of Russia's Artistic Heritage" opened here (fig. 1⁹). The exhibition included 86 exhibits: lacquer miniature painting, artistic embroidery, artistic lace weaving, jewelry, church historical painting, artistic bone carving, nizhny tagil painting, bogorodsky artistic wood carving (fig. 2).

The exhibition is unique according to the fact that the works of students of the Higher school of folk arts (academy) are presented to the dwellers of Arkhangelsk for the first time in a twenty-year period. Elena Andreevna Vtorygina (deputy of the State Duma of the Russian Federation) sent a congratulatory address in honor of the opening of the exhibition and she was its main initiator.

The selection of products for display was not accidental. The staff of the Higher school of folk arts (academy) placed the main emphasis on artistic bone carving since this is a traditional craft for the Arkhangelsk region (fig. 3). Arkhangelsk land is the birthplace of Nikolai Dmitrievich Butorin who is the Honored Artist of Russia. He is the founder of the bone-cutting workshop of the Higher school of folk arts (academy). Also Arkhangelsk land is the birthplace of Vasily Nikolaevich Kolobov and Elizaveta Vladimirovna Levochkina who are

⁹ Fig. 1-9. – photo of the author of the article.

talented teachers and artists in the field of bone-cutting art of the Higher school of folk arts (academy). Their works are also presented at the exhibition "The Splendor of Russia's Artistic Heritage".

Fig. 2. The central part of the exposition of the exhibition "The splendor of the artistic heritage of Russia" in Arkhangelsk

Fig. 3. Piskunova A. Sculptural composition "At the Mikhailovsky Garden." Final qualifying work. 2022
Head V.N. Kolobov

Fig. 4. Final qualifying works of students of the Higher school of folk arts (academy) dresses with artistic embroidery and jewelry necklaces

The works of jewelry art perfectly fit into the exhibition space; professional lighting favorably emphasized the beauty of the jewelry (fig. 5, 8).

Artistic lace weaving is represented by works in which innovative finds are vividly demonstrated: the combination and color of materials, design features and complex, technological techniques.

Artistic embroidery demonstrates the rich possibilities of technological execution of various traditional techniques in a new solution: Russian smooth (glad') embroidery, Ivanovo stitching, gold embroidery. For example, golden petals of lilies made with metallized thread are scattered on the thinnest transparent airy tulle, mohair fluffy threads in combination with silk creep over the thinnest hand-woven mesh (fig. 4). The beauty of the compositional solution and the quality brought to perfection makes you wonder: "Is this really made by human hands?"

Bogorodsky artistic woodcarving is represented by unique sculptural multi-figure compositions: "How mice buried a cat", "Grandfather Mazai and hares" (fig. 6), "Big Catch", etc. The professionalism of the execution of each exhibit suggests lingering and considering each element for a long time. Sculptural woodcarving is considered

Fig. 5. Final qualifying works of students of the Higher school of folk arts: jewelry necklaces

the most difficult because the image of a human or animal figure requires spatial thinking from the artist, the ability to feel proportions and perspective.

Fig. 6. Final qualifying works: sculptural compositions
"Grandfather Mazai and the hares" and "How the mice buried the cat."
Bogorodsky artistic wood carving

The central place in the exhibition is occupied by two icons made by students of the Moscow Institute of Lacquer Miniature Painting named after F.A. Modorov (fig. 7). Holy images prescribed in accordance with iconographic canons hold the center of the exhibition space and force them to return to them again; the color of the letter is unusual, the predominance of gold, ochre with the inclusion of blue and light blue tones are rare.

Fig. 7. Church historical painting: icons. Final qualifying works of students of the Moscow institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov – branch of the Higher school of folk arts (academy)

Fig. 8. Final qualifying works of students of the Higher school of folk arts: jewelry necklaces, earrings and tiara

The results of the exhibition indicate a large attendance, excellent feedback from visitors (fig. 9), master classes for children organized by the museum staff in the exhibition space, creative meetings and the annual mass event "Night of

Museums" have given results. Videos have been prepared about the exhibition, which can be viewed on the Internet. Also a number of notes have been written.

30 мая.
Выставка производит впечатление
необыкновенной бурлящей фонтанной
жизни. Остаётся гордиться тем
что в нашей стране ещё живо и развивается
творчество в разных материалах и техниках
это наш современник!
Сергей Николаевич и в дальнейшем
удивлять разнообразием творческих
Собрания музея удач, благополучия
счастья в жизни.
Уважаемые
Уважаемые
30-мая
2024г.
«Архангельск»
V.D.

Fig. 9. Feedback from a visitor to the exhibition "The Splendor of Russia's artistic heritage"

«The exhibition gives the impression of an extraordinary boundless human imagination. It remains to be proud that creativity in various materials is still alive and is being developed in our country and this is being done by our contemporaries! I wish our museum to continue to amaze with the variety of such exhibitions. Good luck, prosperity, and happiness in life to the museum staff!

Sincerely, the artist.
V.D. Trushchev
May 30, 2024 Arkhangelsk»

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

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

Выставка «Высшая школа народных искусств: наука – образование – искусство» в Галерее традиционных художественных промыслов в г. Сергиев Посад

The exhibition «Higher school of folk arts: science – education – art» at the Gallery of traditional arts and crafts in Sergiev Posad

С 3 по 30 апреля 2024 г. в Галерее традиционных художественных промыслов в г. Сергиев Посад состоялась выставка «Высшая школа народных искусств: наука – образование – искусство». На выставке было представлено более 300 уникальных произведений традиционных художественных промыслов: художественное кружевоплетение, художественная вышивка, богородская художественная резьба по дереву, федоскинская, палехская, мстёрская, холуйская лаковая миниатюрная живопись, декоративная роспись «московское письмо», жостовская роспись по металлу, ростовская финифть, художественная резьба по кости, ювелирное искусство, традиционная игрушка (рис. 1-4¹⁰).

Рис. 1. Экспозиция выставки «Высшая школа народных искусств: наука – образование – искусство» в Галерее традиционных художественных промыслов г. Сергиев Посад

¹⁰ Рис. 1-4. – фото автора статьи.

Рис. 2. Холмогорская резьба по кости. В центре: А. Пискунова, скульптурная композиция «У Михайловского сада», 2020 г.; Е. Богданова, декоративные панно «Времена года», 2022 г. Руководитель В.Н. Колобов

Рис. 3. Ювелирное искусство.
В. Любинецкая, колье «Метелица», 2022 г. Выпускная квалификационная работа.
Руководитель М.В. Чуракова

Рис. 4. Богородская художественная резьба по дереву. Е. Кривовязов, скульптурная композиция «Рыба кит» 2006 г. Выпускная квалификационная работа. Руководитель В.Ф. Вайсеро

Произведения традиционного прикладного искусства, представленные на выставке, созданы современной талантливой молодежью, обучающейся в Высшей школе народных искусств (академии) под руководством опытных преподавателей. Также посетители выставки могли ознакомиться с учебно-методической литературой по различным видам традиционных художественных промыслов, созданной профессорско-преподавательским составом вуза.

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

The exhibition «Higher school of folk arts: science – education – art» at the Gallery of traditional arts and crafts in Sergiev Posad

From April 3 to April 30, 2024 the Gallery of Traditional Arts and Crafts in Sergiev Posad hosted the exhibition "Higher School of Folk Arts: Science – Education – Art". More than 300 unique works of traditional crafts were presented at the exhibition: artistic lace weaving, artistic embroidery, Bogorodsky artistic wood carving, Fedoskinskino, Palekh, Mstera, Kholuy lacquer miniature painting, Moscow painting, Zhostovo metal painting, Rostov enamel artistic bone carving, jewelry, traditional toy (fig. 1-4¹¹).

The works of traditional applied art presented at the exhibition were created by modern talented youth studying at the Higher school of folk arts (academy) under the guidance of experienced teachers. Also visitors of the exhibition could get acquainted with the educational and methodological literature on various types of traditional arts and crafts created by the teaching staff of the university.

Fig. 1. The exposition of the exhibition "Higher School of Folk Arts: science – education – art" in the Gallery of traditional arts and Crafts of Sergiev Posad

¹¹ Figure 1-4. – photo of the author of the article.

Fig. 2. Kholmogorsky bone carving. In the center: A. Piskunova, sculptural composition "At the Mikhailovsky Garden", 2020; E. Bogdanova, decorative panels "Seasons", 2022. Head V.N. Kolobov

Fig. 3. Jewelry art. V. Lyubinetskaya, necklace "Metelitsa", 2022. Final qualifying work. Head M.V. Churakova

Fig. 4. Bogorodsky artistic wood carving. E. Krivovyazov, sculptural composition "Whale fish" 2006. Final qualifying work. Head V.F. Vaisero

The works of traditional applied art presented at the exhibition were created by modern talented youth studying at the Higher school of folk arts (academy) under the guidance of experienced teachers. Also visitors of the exhibition could get acquainted with the educational and methodological literature on various types of traditional arts and crafts created by the teaching staff of the university.

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

Tikhomirov S.A., candidate of Cultural Studies, Associate Professor, Vice-Rector for Research, Associate Professor of the Department of Art History of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

Каков статус университетского музея?

Совместное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросу совершенствования правового статуса музеев, являющихся научными организациями и структурными подразделениями научных организаций и образовательных организаций высшего образования, и Ассоциации ведущих университетов

What is the status of the university museum?

Joint meeting of the Interdepartmental Working Group on improving the legal status of museums, which are scientific organizations and structural units of scientific organizations and educational organizations of higher education, and the Association of Leading Universities

Аннотация. Информационный обзор итогов совместного заседания Межведомственной рабочей группы по вопросу совершенствования правового статуса музеев, являющихся научными организациями и структурными подразделениями научных организаций и образовательных организаций высшего образования, и Ассоциации ведущих университетов, которое состоялось 13 июня 2024 года.

Ключевые слова: музей, правовой статус музея, музейный фонд, музейная коллекция, университет.

Abstract. Information review of the results of the joint meeting of the Interdepartmental Working Group on improving the legal status of museums that are scientific organizations and structural divisions of scientific organizations and educational organizations of higher education, and the Association of Leading Universities, which took place on June 13, 2024.

Keywords: museum, legal status of museum, museum fund, museum collection, university

13 июня 2024 года в формате видео-конференц-связи состоялось совместное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросу совершенствования правового статуса музеев, являющихся научными организациями и структурными подразделениями научных организаций и образовательных организаций высшего образования, и Ассоциации ведущих университетов.

Участники продолжили совместно осмыслять вопросы: чем именно является университетский музей: Как законодательно регламентирован их статус? Порядок создания и функционирования: как обеспечить максимально эффективную научную, образовательную и просветительскую деятельность соответствующих структурных подразделений вузов, согласно требованиям Министерства науки и высшего образования и Министерства культуры Российской Федерации?

Заседание открыли К.И. Могилевский, председатель рабочей группы, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации и Е.Г. Чернова, первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета.

В рамках обсуждения вопроса «Об итогах проведения методических семинаров по вопросам организации работы музеев образовательных организаций высшего образования и научных организаций» спикеры отметили, что в 2024 году в Москве, Санкт-Петербурге, Махачкале, Иркутске состоялись 4 обучающих семинара для сотрудников музеев в организациях, подведомственных Минобрнауки России.

Семинары собрали почти 400 человек слушателей, помимо спикеров, из всех федеральных округов Российской Федерации, и существенно усилили теоретическую и практическую подготовку сотрудников вузовских музеев в области сохранения, учета, научного описания и постановки на государственный учет коллекций.

В ходе заседания были зафиксированы, систематизированы и вынесены на совместное обсуждение проблемы, с которыми сталкиваются вузовские музеи. Так, обсуждался перечень нормативных документов, которые вузы согласуют с учредителями, а также процедура заверения книг поступлений, инвентарных книг, книг специального учета, коллекционных (попредметных) описей, что, с одной стороны, необходимо для обеспечения сохранности коллекций, с другой – создает проблему доставки больших массивов документов и вызывает дополнительные финансовые затраты для вузов.

Было отмечено, что многие вузы имеют обширные коллекции, поддерживают музейную деятельность, однако посещаемость таких музеев существенно ниже в виду того, что на территории любого университетского комплекса действует особый режим посещения, предварительная система записи и посещения музеев.

В режиме «открытого микрофона» участники дискутировали о совершенствовании правового статуса музеев при вузах. В частности, было предложено разработать типовое положение о музее, типовое штатное расписание, а также в обязательном порядке внести в устав вузов пунктов о музейной деятельности, что способствует внесению данных о музейных предметах в государственный каталог КАМИС.

Кроме того, участники от вузовского сообщества поделились успешными практиками деятельности. Так, например, перспективной была признана классификация музейных предметов, принятая в Санкт-Петербургском государственном университете: коллекции музейного

значения; предметы потенциально музейного значения; учебные коллекции, которые часто находятся на балансе кафедр и предметы используются в учебном процессе (в ходе учебных практик, экспериментальных исследований).

Регулярные заседания Межведомственной рабочей группы и Ассоциации ведущих университетов были признаны одним из ключевых элементов системы взаимодействия вузов с Минобрнауки России; участники заседания по итогам совещания подготовят и направят учредителю предложения в письменном виде.

Tikhomirov S.A., candidate of Cultural Studies, Associate Professor, Vice-Rector for Research, Associate Professor of the Department of Art History of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

What is the status of the university museum?

Joint meeting of the Interdepartmental Working Group on improving the legal status of museums, which are scientific organizations and structural units of scientific organizations and educational organizations of higher education and the Association of Leading Universities

Abstract. Information review of the results of the Interdepartmental Working Group joint meeting on improving the legal status of museums that are scientific organizations and structural divisions of scientific organizations and educational organizations of higher education and the Association of Leading Universities which took place on June 13, 2024.

Keywords: museum, legal status of museum, museum fund, museum collection, university

On June 13, 2024 a joint meeting of the Interdepartmental Working Group on improving the legal status of museums which are scientific organizations and structural divisions of scientific organizations and educational organizations of higher education and the Association of Leading Universities took place in the format of a video conference.

The participants continued to jointly comprehend the questions: what exactly is the university museum? How is their status regulated by law? The order of creation and operation: How to ensure the most effective scientific educational and educational activities of the relevant structural units of universities according to the requirements of the Ministry of Science and Higher Education and the Ministry of Culture of the Russian Federation?

The meeting was opened by K.I. Mogilevsky who is the Chairman of the working group and Deputy Minister of Science and Higher Education of the Russian Federation and E.G. Chernova who is the First Vice-Rector of St. Petersburg State University.

As part of the discussion of the issue "On the results of methodological seminars on the organization of museums, of educational institutions of higher education and scientific organizations" the speakers noted that in 2024 four training seminars for museum staff in organizations subordinate to the Ministry of Education and Science of Russia were held in Moscow, St. Petersburg, Makhachkala, Irkutsk.

The seminars brought together nearly 400 participants including speakers from all the federal districts of Russia and significantly enhanced the theoretical and practical training of museum professionals in the fields of conservation inventory scientific description and state registration of collections.

During the meeting the problems faced by university museums were recorded, systematized and put forward for joint discussion. Thus, the list of normative documents that universities coordinate with the founders was discussed as well as the procedure for certifying receipt books, inventory books, special accounting books collection, (subject-specific) inventories. On the one hand it is necessary to ensure the safety of collections. On the other hand, it creates the problem of delivering large arrays of documents and causes additional financial costs for universities.

It was noted that many universities have extensive collections and support museum activities but the attendance of such museums is significantly lower due to the fact that a special visiting regime a preliminary system of recording and visiting museums operates on the territory of any university complex.

The participants discussed the improvement of the legal status of museums at universities in the "open microphone" mode. In particular, it was proposed to develop a standard regulation on the museum a standard staffing table as well as mandatory items on museum activities in the charter of universities which facilitates the entry of data on museum objects into the state catalog of KAMIS.

In addition, participants from the university community shared successful business practices. For example, the classification of museum objects adopted at St. Petersburg State University was recognized as collections of museum significance; objects of potential museum significance; educational collections which are often on the balance of departments and objects that are used in the educational process (during educational practices experimental research).

Regular meetings of the Interdepartmental Working Group and the Association of Leading Universities were recognized as one of the key elements of the system of interaction between universities and the Ministry of Education and Science of the Russian Federation; participants of the meeting will prepare and send written proposals to the founder of the meeting.

УДК 371.278:746.2

Лапшина Е.А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой художественного кружевоплетения, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

Lapshina E.A., Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department of Artistic Laceweaving of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A. e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

**Профессиональный конкурс по кружевоплетению «Кружевной сувенир»
в Высшей школе народных искусств (академии)
Professional competition in lace weaving “Lace souvenir”
at the Higher school of folk arts (academy)**

26 апреля 2024 г. в Высшей школе народных искусств прошел VI профессиональный конкурс по художественному кружевоплетению «Кружевной сувенир – 2024». Цель конкурса – приобщение будущих художников к культурным ценностям и традициям своей страны. Задачи конкурса:

- выявление исторических и технологических знаний по художественному кружевоплетению;
- повышение профессионального мастерства;
- развитие логического мышления в нестандартных ситуациях;
- формирование умения контролировать эмоции при достижении поставленных задач.

Рис. 1. Рабочее пространство для выполнения практического задания на конкурсе «Кружевной сувенир». Высшая школа народных искусств (академия)¹²

¹² Рис. 1-11 – фото автора статьи.

Конкурс «Кружевной сувенир» впервые в Высшей школе народных искусств (академии) стартовал в 2016 г. Соревнование проводится среди молодых специалистов в области художественного кружевоплетения головного вуза и Рязанского филиала Высшей школы народных искусств. Конкурс является аналогом всероссийского конкурса по кружевоплетению «Серебряная коклюшка», проводимого несколько лет назад в Вологде на базе Губернаторского колледжа народных промыслов.

Рис. 2. Участники конкурса за работой

Конкурс «Кружевной сувенир» – профессиональные соревнования, состоящие из 20 вопросов по теории и профессиональному мастерству, связанные с выполнением небольшого изделия. Время выполнения 4 часа.

Рис. 3. Победители конкурса «Кружевной сувенир – 2019»

Кружевной сувенир, который необходимо выполнить, включает все основные элементы плетения: полотнянку, сетку, насновку и плетешок, а

также скань и сложные технологические приемы, например, раздвоение полотнянки (рис. 8-10).

Составление композиционного решения будущего конкурсного задания должно отвечать строгим требованиям: размер изделия, художественный замысел, эстетика, включение технологических элементов. Перед конкурсом практическое задание обязательно проплетается специалистом.

Рис. 4. Победители конкурса «Кружевной сувенир – 2021»

Рис. 5. Победители конкурса «Кружевной сувенир – 2022»

Любое профессиональное соревнование выявляет сильные и слабые стороны конкурсантов. Можно быть уверенным в себе, отлично ответить на все вопросы, но не справиться с волнением, не выполнить конкурсное задание за отведенное время. Но это не должно настораживать и отпугивать, а наоборот, надо пробовать свои силы и определять свои возможности.

Как показывает практика, студенты, обучающиеся на III и IV курсах, показывают отличные результаты, студентам I и II курсов не хватает опыта плетения, есть ошибки в теоретических знаниях.

Что дает конкурс «Кружевной сувенир» обучающемуся?

- Профессиональный рост.
- Возможность реально оценить свои возможности.
- Опыт работы в коллективе.
- Уникальный призовой фонд.

Главный приз конкурса «Кружевной сувенир» – серебряная коклюшка с позолотой (рис. 8), изготовленная по специальному заказу Высшей школы народных искусств предприятием «Северная Чернь» (г. Великий Устюг).

Рис. 6. Победители конкурса «Кружевной сувенир – 2023»

Рис. 7. Победители конкурса «Кружевной сувенир – 2024»

Рис. 8. Главный приз конкурса – ь серебряная коклюшка с золочением и выполненное практическое задание

Рис. 9. Сувениры, выполненные участниками конкурса в 2024 г.

Рис. 10. Сувениры, выполненные участниками конкурса в 2019 г.

Рис. 11. Участники конкурса на торжественном награждении

Lapshina E.A., Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department of Artistic Laceweaving of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A. e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

Professional competition in lace weaving “Lace souvenir” at the Higher school of folk arts (academy)

On April 26, 2024 the VI professional competition for artistic lace weaving "Lace Souvenir – 2024" was held at the Higher school of folk arts. The purpose of the competition is to introduce future artists to the cultural values and traditions of their country. The objectives of the competition are:

- identification of historical and technological knowledge on artistic lace weaving;
- professional development;
- development of logical thinking in non-standard situations;
- formation of the ability to control emotions when achieving tasks.

Fig. 1. A workspace for performing a practical task at the Lace Souvenir competition. Higher school of folk arts (academy)¹³

The competition at the Higher School of Folk Arts (Academy) "Lace Souvenir" started in 2016. The competition is held among young specialists in the field of artistic lace weaving at the head university and the Ryazan branch of the Higher school of folk arts. The competition is an analogue of the All-Russian lace-making competition "Silver Bobbin" held several years ago in Vologda on the basis of the Governor's College of Folk Crafts.

¹³ Fig. 1-11 – photo of the author of the article.

Fig. 2. Participants of the competition at work

The Lace Souvenir Competition is a professional competition consisting of 20 questions on theory and professional skills related to the execution of a small product. The contest time is 4 hours.

Fig. 3. Winners of the Lace Souvenir 2019 contest

The lace souvenir that needs to be made includes all the basic elements of weaving: a cloth a grid a lining and a plait as well as a scan and complex technological techniques (for example, bifurcation of a cloth) (fig. 8-10).

The compositional solution of the future competition task must meet strict requirements: the size of the product artistic intent aesthetics and the inclusion of technological elements. Before the competition the practical task is necessarily woven by a specialist.

Fig. 4. Winners of the Lace Souvenir 2021 contest

Fig. 5. Winners of the Lace Souvenir 2022 contest

Any professional competition reveals the strengths and weaknesses of the contestants. You can be confident in yourself, answer all the questions perfectly but you can't cope with the excitement, you can't complete the competition task in the allotted time. But this should not alarm and scare away. On the contrary it is necessary to try your hand and determine your capabilities.

As practice shows students studying in the III and IV courses show excellent results, students of the I and II courses lack experience in weaving; there are errors in theoretical knowledge.

What does the Lace Souvenir contest give to the student?

- Professional growth.
- The opportunity to really assess your capabilities.
- Work experience in a team.
- A unique prize pool.

The main prize of the Lace Souvenir competition is a silver bobbin with gilding (fig. 8) made by special order of the Higher school of folk arts by the 'Severnaya Chern' enterprise (Veliky Ustyug).

Fig. 6. Winners of the "Lace Souvenir – 2023" contest

Fig. 7. Winners of the Lace Souvenir 2024 contest

Fig. 8. The main prize of the competition is a silver bobbin with gilding and a completed practical task

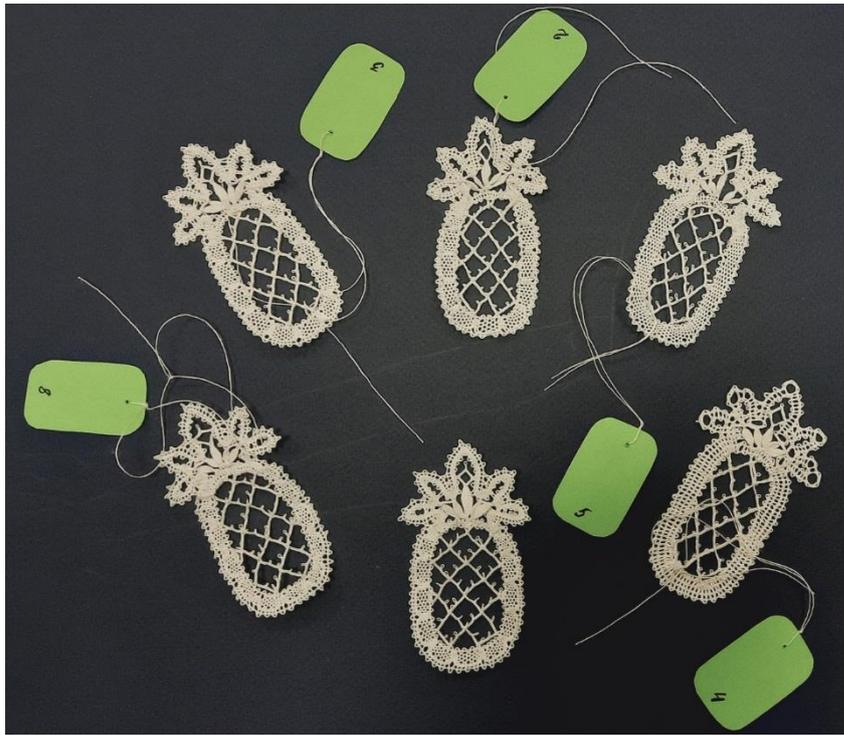

Fig. 9. Souvenirs made by the participants of the competition in 2024

Fig. 10. Souvenirs made by the participants of the competition in 2019

Fig. 11. Participants of the competition at the award ceremony

**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ**

**PROFESSIONAL EDUCATION IN THE FIELD OF TRADITIONAL
ARTISTIC CRAFTS**

**Пути совершенствования системы подготовки будущих
художников традиционного прикладного искусства**

**Ways of improvement of the training system of future artists of
traditional applied art**

УДК 37.013:745

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

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

Aleksandrova N.M., doctor of pedagogical sciences, professor, director of the Research institute for traditional arts and crafts of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: profped@bk.ru

Tikhomirov S.A., candidate of Cultural Studies, Associate Professor, Vice-Rector for Research, Associate Professor of the Department of Art History of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

Профессиональные основы разработки содержания педагогических дисциплин в области традиционного прикладного искусства
Professional basis for developing the content of pedagogical disciplines in the field of traditional applied arts

Аннотация. Статья посвящена обоснованию разработки содержания педагогических дисциплин в области подготовки бакалавров традиционного прикладного искусства. Основаниями разработки содержания педагогических дисциплин являются функции и действия педагогической деятельности, заявленные в профессиональных стандартах, утверждающих педагогическую деятельность в дошкольном, начальном общем, основном и среднем общем, а также дополнительном образовании. Предложен для освоения педагогической

деятельности комплекс дисциплин, включающий психологические и педагогические дисциплины. Прослежена связь между дисциплинами, установлено их содержание по разделам и темам.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, функции деятельности, профессиональный стандарт, содержание, педагогические дисциплины, традиционное прикладное искусство.

Abstract. The article is devoted to the substantiation of the development of the content of pedagogical disciplines in the field of bachelor's degree in traditional applied arts. The basis for the development of the content of pedagogical disciplines are the functions and actions of pedagogical detail stated in professional standards approving pedagogical activity in preschool, primary general, basic and secondary general, as well as additional education. A set of disciplines, including psychological and pedagogical disciplines, is proposed for the development of pedagogical activity. The connection between the disciplines has been traced, their content by sections and topics has been established.

Keywords: pedagogical activity, functions of activity, professional standard, content, pedagogical disciplines, traditional applied art.

Профессиологические основания разработки содержания педагогических дисциплин в области подготовки бакалавров по различным видам традиционного прикладного искусства в высшем образовании исходят из теории профессиологии педагогического образования, которая разработана в Российской академии образования в начале 2000-х гг. [16, 25] и представляют собой функции и действия педагогической деятельности, профессиональные педагогические стандарты, педагогические должности.

В соответствии с понятийным аппаратом этой теории под профессиологии педагогического образования понимают научный раздел профессиональной педагогики, который образован междисциплинарной интеграцией профессиологии профессионального образования и педагогики.

Научный раздел исследует профессии, которые реализуют педагогическую деятельность, а также проблемы отбора и профессиональной адаптации студентов к педагогической деятельности; становление и развитие профессионально важных качеств личности педагога, т. е. проблемы, так или иначе сопровождающие создание, функционирование и развитие педагогических профессий, видов деятельности педагога и педагогического образования [25, с. 4].

Положения теории профессиологии профессионального образования в исследовании образовательной области традиционного прикладного искусства были применены ранее к созданию профессиологических моделей – профессионально-квалификационных характеристик (ПКХ) выпускников-бакалавров конкретной области традиционного прикладного искусства. Так, были предложены: группы видов профессиональной деятельности, систематизированные по их производственному предназначению (общеотраслевая, профессиональная, специальная группы); новые условия разработки должностей области традиционного прикладного искусства и

профилей их профессиональной подготовки с учетом результатов анализа не только одного вида профессиональной деятельности или одной должности, а и смежных, родственных видов деятельности или должностей [19, с. 89-90]. Кроме этого, в диссертационном исследовании М.А. Салтанова, посвященном системе образования бакалавров в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи представлена ПКХ художника-бакалавра этого вида живописи [21, с. 83-94]. В этой характеристике рассматривается профессиональная деятельность художника лаковой миниатюрной живописи.

Педагогическая же деятельность в соответствии с профессиональными стандартами «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» и «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» не изучалась.

Данный факт является причиной, побудившей углубленно изучить подготовку выпускников бакалавриата к педагогической деятельности. Это поддерживается тем, что на этом уровне высшего образования по направлениям «Декоративно-прикладное искусство и образование» и «Традиционное прикладное искусство» в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами [1, 21] осуществляется подготовка не только по художественной, но и по педагогической деятельности и предполагается трудоустройство выпускников в соответствии с выше указанными профессиональными стандартами на должности педагогов. Это актуализирует разработку эффективного содержания педагогических дисциплин при подготовке педагогов в области традиционного прикладного искусства.

Основными методами разработки эффективного содержания педагогических дисциплин являются анализ, синтез, сравнение, обобщение, эксперимент. Необходимым инструментарием исследования являются Федеральные государственные образовательные стандарты, профессиональные стандарты, образовательные программы, учебные планы и рабочие программы педагогических дисциплин. Исследования осуществлялись в Высшей школе народных искусств (академии) и ее филиалах.

Анализ содержания педагогических профессиональных стандартов, указанных в Федеральных государственных образовательных стандартах уровня бакалавриата [19, 20], убеждает, что они предназначены для формирования у студентов ориентации в их будущих педагогических должностях, трудовых функциях и действиях, а также разработки и реализации преподавателями такого содержания педагогических дисциплин, которое бы соответствовало уровню педагогической подготовки, заявленному в профессиональных стандартах.

Однако, как показала практика, подготовка к практической педагогической деятельности выпускников в вузе осуществляется изучением содержания дисциплин «Основы психологии», «Педагогика» и «Методика преподавания дисциплин» с добавлением педагогической двухнедельной

практики, обычно проходящей в стенах вуза. При этом, педагогическим экспериментом выявлено, что нет четкого согласования между содержанием педагогических дисциплин и содержанием трудовых функций и действий, утвержденных в профессиональных стандартах.

Например, трудовые функции «воспитательная деятельность» и «развивающая деятельность», указанные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [11] и раскрытые там же конкретные трудовые действия (около 20 по каждой функции) сформировать у студентов на требуемом образовательном уровне проблематично в рамках изучения названных выше дисциплин и педагогической практики. Объясняется это тем, что основной вид осваиваемой профессиональной деятельности студентов, обучающихся в области конкретных видов традиционного прикладного искусства – художественно-творческий. Однако в Федеральных государственных образовательных стандартах в разделе, посвященном будущему трудоустройству бакалавров, приведены указанные выше педагогические профессиональные стандарты как приоритетные для трудоустройства выпускников с высшим образованием и не заявлены профессиональные стандарты для реализации художественно-творческой деятельности. Это означает, что выпускники, освоившие художественно-творческую деятельность могут ее применить, трудоустроившись как преподаватели в учреждения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей и взрослых.

Сказанное выше доказывает, что содержание педагогических дисциплин в области традиционного прикладного искусства должно быть пересмотрено в соответствии с содержанием деятельности, заявленной в профессиональных педагогических стандартах. Более подробно остановимся на этом.

Для освоения педагогических трудовых функций, заявленных в обсуждаемых профессиональных стандартах, студентам необходимы основные знания и умения по психологии и педагогике, что продиктовано профессиональными действиями педагогов, включенными в трудовые функции. В этом смысле дисциплины «Основы психологии» и «Педагогика» нужны. Однако в их содержание не должны входить только общие сведения о науках «Психология» и «Педагогика», требуется и узкоспециальная информация, раскрывающая специальные разделы наук в соответствии с сферой будущей профессиональной деятельности выпускников – дошкольное, начальное, основное, среднее школьное образование и дополнительное образование для детей и взрослых. Этого требуют профессиональные стандарты «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» и «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» [17, 18].

В связи с этим можно предложить структуру содержания этих дисциплин в двухкомпонентном составе (комплексно): первый компонент –

общие сведения науки, второй – специальный (профессионально направленный). Например, содержание первого компонента дисциплины «Основы психологии» может включать: определение категории «психология»; структуру науки; сведения о психологических методах исследования; информацию о развитии психики в соответствии с возрастом человека; основные сведения о сознании; сущность понятий «личность», «индивид», «деятельность», «индивидуальность», «психическая регуляция поведения»; индивидуально-психологические особенности личности (темперамент, характер, способности, интеллект, творчество); сведения о эмоционально-волевой сфере личности; информацию о познавательных процессах; научные знания о межличностных отношениях.

Содержание же второго компонента – специального, разрабатывается с учетом содержания профессиональных функций и действий, указанных в профессиональных педагогических стандартах, и его освоение базируется на знаниях и умениях, полученных в процессе обучения дисциплине «Основы психологии». Второй компонент раскрывает особенности психологической информации о детях дошкольного и школьного возраста, а также взрослых, которая необходима для успешной реализации обучения, воспитания и развития детей разного возраста, а также обучения взрослых.

Например, в специфическую информацию о детях младшего школьного возраста включено: механизмы развития личности средствами традиционного прикладного искусства в младшем школьном возрасте; потребность в самостоятельности действий посредством выполнения простых заданий в области этого искусства; процесс становления предметной деятельности от активности к авторской позиции; развитие познавательной мотивации с учетом традиционного прикладного искусства.

В этой связи содержание компонента представляет собой сложный многоаспектный раздел дисциплины и может быть выделен в отдельную дисциплину, например, с названием «Психологические особенности детей и взрослых».

В ходе исследования, в соответствии с функциями профессиональной деятельности педагогов, определенными в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [17] и «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» [18] и в результате изучения содержания научных трудов и учебников по психологии дошкольного возраста, психологии детей школьного возраста, психологии взрослых (среди них труды Л.С. Выготского [5], В.С. Мухиной [3], Л.Ц. Кагермазовой [4], О.О. Гониной [7], И.С. Кон [9], З.И. Айгумовой [15], Е.И. Степановой [23], Г.А. Урунтаевой [26] и др.) были сформулированы разделы и темы специального компонента.

Выделено четыре раздела: психологические особенности детей дошкольного возраста, психологические характеристики детей младшего школьного возраста, психологические характеристики детей среднего и

старшего школьного возраста, психологические особенности взрослых. Каждый раздел включает от трех до восьми тем.

Например, в раздел «Психологические характеристики детей среднего и старшего школьного возраста» включена информация: о психическом развитии детей этого возраста; психологических особенностях мальчиков и девочек этого возраста; психологической характеристике успешности обучения детей с различными психологическими особенностями; развитии памяти, внимания, мышления детей; влиянии социальной ситуации на взаимодействие и общение ребенка; трудовой и исследовательской деятельности детей; кризисе подросткового возраста; развитии психики юношеского возраста; особенностях психики детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, при изучении психического развития детей среднего и старшего школьного возраста освещаются следующие вопросы: выстраивание стремлений, ценностей, влечений, интересов подростков за счет углубления знаний о развитии различных видов традиционных художественных промыслов России и совместной с преподавателем художественно-творческой деятельности по созданию художественных изделий; использование традиционного прикладного искусства в формировании эстетических потребностей личности и открытии в юном человеке искусства как источника счастья.

Отметим, что в каждый из трех разделов специального компонента содержания дисциплины, связанных с психологией детей, входит тема, раскрывающая проблемы психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, девиациями поведения, а в четвертый раздел тема, раскрывающая психологическую характеристику взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья. Это поддерживается и объясняется тем, что педагог в сфере дошкольного и школьного образования в соответствии с пунктами 3.1.3, 3.2.1 профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», а также педагог дополнительного образования в соответствии с пунктами 3.1.1 и 3.1.2 профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» должны не только знать «особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и специфику инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной программы и контингента обучающихся)», но и «проводить мероприятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с их участием» [18], корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития детей [17].

Все разделы психологической дисциплины в обязательном порядке включают темы, раскрывающие когнитивные особенности личности человека разного возраста, т. к. они в большой степени влияют на успешность обучения, воспитания и развития.

Психологическая дисциплина (или дисциплины) изучаются ранее освоения курса по педагогике ввиду высокой значимости их содержания для дифференцированного овладения педагогической деятельностью на уровнях дошкольного, школьного и дополнительного образования. Отметим, что процесс обучения, как и по любой иной дисциплине, разделен на две части теоретическую – лекционную и практическую – семинарские и практические занятия. При этом, как показала практика проведения занятий по психологии, освоению психологических компетенций на высоком уровне способствует разделение учебных часов по теоретическому и практическому обучению в равных долях.

Учитывая тот факт, что выпускник согласно указанным выше педагогическим профессиональным стандартам будет осуществлять одновременно процессы обучения, воспитания и развития личности, в содержание педагогических дисциплин включена дифференцированная информация теоретического и практического назначения об особенностях преподавания в дошкольном учреждении, школе и учреждениях дополнительного образования для детей и взрослых, которая дополняется сведениями о воспитании и развитии детей. Это позволяет содержание педагогического образования рассматривать как сложную систему и включить в нее минимум две учебные педагогические дисциплины: «Общая педагогика» и «Педагогическая деятельность на разных уровнях образования».

Содержание дисциплины «Общая педагогика» имеет целью введение студентов в педагогическую деятельность путем ознакомления с общими категориями и понятиями педагогики, разделами науки и общими теоретическими положениями, значимыми для дошкольного, школьного и профессионального образования [6, 8, 12]. Дисциплина может включать следующие разделы: предмет, задачи, методы и понятийный аппарат педагогики; систему образования в Российской Федерации; содержание и процесс обучения – основные разделы дидактики; система воспитания и ее технологии; методика и учебно-программная документация обучения и воспитания; основные понятия, принципы, методы и формы управления образовательными системами.

На базе освоенных общезначимых педагогических понятий, теоретических положений дидактики, методики и управления образованием овладение студентами специфичной педагогической деятельностью в дошкольном, школьном и дополнительном образовании продолжается в рамках дисциплины «Педагогическая деятельность на разных уровнях образования». Структура этой дисциплины представляет собой систему взаимосвязанных компонентов. Для разработки ее содержания руководствовались научными трудами и учебниками по дошкольной педагогике, педагогике и методике школьного образования, а также профессиональной педагогике В.В. Кузнецова [10], М.И. Рожкова, Л.В. Байбородовой, Т.Б. Гребенюка [11, 24], Н.Е. Щурковой [27], И.П. Подласыго [13, 14], В.И. Блинова [2], Л.Д. Стариковой [22] и др.

Педагогическое знание выше указанной дисциплины дифференцировано по уровням образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное для детей и взрослых); затрагивает обучение, воспитание и развитие личностных качеств обучающихся; включает специфические методы, средства обучения и воспитания детей с ограниченными особенностями здоровья и одаренных детей.

При разработке содержания дисциплины учитываются художественно-творческие компетенции выпускников – будущих педагогов в области традиционного прикладного искусства, освоенные ими на уровне бакалавриата. К таким компетенциям относятся (на примере подготовки к решению художественных задач выпускников бакалавриата по профилю «художественная вышивка»): разработка авторского художественно-графического проекта по художественной вышивке с обязательным использованием вида вышивки конкретного регионального центра; способность владеть технологией изготовления изделий с художественной вышивкой; знание свойств применяемых материалов и приемов работы в макетировании и моделировании изделий с художественной вышивкой и др. Это предполагает включение в содержание тем разделов дисциплины в соответствии с их профессиональной направленностью информацию о педагогической деятельности по реализации обучения традиционному прикладному искусству и воспитанию средствами искусства лично и социально значимых качеств.

Основными разделами дисциплины являются следующие: Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования; обучающая деятельность и ее особенности в соответствии с уровнями образования; специфика воспитательной деятельности педагога в зависимости от осваиваемого обучающимися уровня образования; организационная и методическая деятельность педагога на разных образовательных уровнях. Каждый раздел включает от трех тем.

Например, раздел «Обучающая деятельность и ее особенности в соответствии с уровнями образования» включает следующие темы:

- обучающая деятельность в дошкольном образовании в соответствии с направлениями развития ребенка и профильными профессиональными компетенциями педагога в традиционном прикладном искусстве;
- деятельность в начальном общем образовании по разработке и реализации содержания учебных предметов художественно-эстетической направленности и учебного процесса;
- педагогическая деятельность по разработке и реализации учебных предметов художественно-эстетической направленности и учебного процесса в основном и среднем общем образовании;
- деятельность педагога, связанная с освоением детьми содержания дополнительной общеобразовательной программы, частью которой является освоение конкретного вида традиционного прикладного искусства;

- организация дополнительного образования взрослых по одному или нескольким видам деятельности в традиционном прикладном искусстве;
- особенности методов, средств и технологий обучения традиционному прикладному искусству в зависимости от уровня общего и профессионального образования.

В раздел «Специфика воспитательной деятельности педагога в зависимости от осваиваемого обучающимися уровня образования» входят темы: проектирование и реализация воспитательных программ в соответствии с возрастом и осваиваемым уровнем общего образования; разработка и реализация воспитательных целей и задач в учреждениях дополнительного образования для детей; способы развития познавательной активности и самостоятельности детей в учебных учреждениях; методы и средства воспитания творческой личности в образовательной деятельности учреждений основного и дополнительного образования с использованием различных видов традиционного прикладного искусства.

Дисциплины «Общая педагогика» и «Педагогическая деятельность на разных уровнях образования» в соответствии с технологией их реализации включают теоретические и практические занятия по каждой теме раздела. При этом практические занятия в равном количестве часов разделены на семинарские и практические работы. На семинарских занятиях обсуждаются проблемы обучения, воспитания и развития детей на различных уровнях образования; в форме выступлений и дискуссий студенты устанавливают и формулируют теоретические положения педагогики. Практические работы посвящены овладению такими педагогическими умениями как: проектирование содержания разделов и тем учебного предмета для обучения детей в общеобразовательной школе; анализ учебной ситуации на занятии в образовательных учреждениях разного уровня; организация деятельности по разработке методов, средств, методик и технологий обучения и воспитания детей различного возраста и на разных уровнях образования; разработка условий создания художественно-творческой среды для поддержания интереса обучаемых к образованию и др.

Предложенное выше психолого-педагогическое содержание обучения будущих бакалавров в области традиционного прикладного искусства обеспечивает освоение трудовых функций и действий, разработанных в профессиональных стандартах, представленных в действующих федеральных государственных образовательных стандартах по направлениям «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Традиционное прикладное искусство» и способствует трудоустройству выпускников.

Дальнейшие исследования в направлении обеспечения знаниями и умениями выпускников бакалавриата в области педагогической деятельности будут посвящены созданию эффективных технологий обучения психологии и педагогике, а также разработке системы оценки качества обучения.

Литература

1. Александрова Н. М. Возможности использования профессиологического подхода в исследовании образовательной области традиционного прикладного искусства / Н. М. Александрова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 2 (40). – С. 85-95. – URL: https://dpiо.ru/stat/2020_2/2020-02-09.pdf (дата обращения: 14.04.2024).
2. Блинов В. И. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие для вузов / В. И. Блинов. – Москва : Юрайт, 2023. – 129 с. – ISBN 978-5-534-08088-9.
3. Возрастная психология : детство, отрочество, юность : хрестоматия : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / составители и научные редакторы : В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – 6-е издание, стереотипное. – Москва : Академия, 2007. – 624 с. – ISBN 978-5-7695-5004-1.
4. Возрастная психология (психология развития) : электронный учебник / автор-составитель Л. Ц. Кагермазова. – Текст : электронный // Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних : сайт. – URL: https://chukotkabezsirot.chao.socinfo.ru/media/2019/01/25/1274339953/Vozrastnaya_psixologiya_uchebnyk.pdf (дата обращения: 27.04.2024).
5. Выготский Л. С. Психология развития ребенка / Л. С. Выготский. – Москва : Смысл, Эксмо, 2005. – 512 с. – ISBN 5-699-13731-9.
6. Голованова Н. Ф. Педагогика : учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Голованова. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2023. – 372 с. – ISBN 978-5-534-01228-6.
7. Гонина О. О. Психология дошкольного возраста : учебник и практикум для вузов / О. О. Гонина. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2023. – 460 с. – ISBN 978-5-534-17771-8.
8. Коджаспирова Г. М. Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. – 4-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2024. – 711 с. – ISBN 978-5-534-14492-5.
9. Кон И. С. Психология ранней юности / И. С. Кон. – Текст : электронный // StudFiles : [сайт]. – URL: <https://studfile.net/preview/9750493/> (дата обращения: 27.04.2024).
10. Кузнецов В. В. Общая и профессиональная педагогика : учебник и практикум для вузов / В. В. Кузнецов. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2024. – 156 с. – ISBN 978-5-534-09036-9.
11. Общие основы педагогики. Теория обучения : учебник и практикум для вузов / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк ; под редакцией М. И. Рожкова // Педагогика : в 2 т. Том 1. – Москва : Юрайт, 2023. – 402 с. – ISBN 978-5-534-06487-2.
12. Педагогика : учебник и практикум для бакалавриата / Л. С. Подымова, Е. А. Дубицкая, Н. Ю. Борисова [и др.] ; под общей редакцией : Л. С. Подымовой, В. А. Сластёнина ; Московский

государственный педагогический университет. – Москва : Юрайт, 2018. – 246 с.

13. Подласый И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 2 : учебник и практикум для вузов / И. П. Подласый. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. – 404 с.

14. Подласый И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 2 : учебник и практикум для вузов / И. П. Подласый. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. – 386 с.

15. Психология детей младшего школьного возраста : учебник и практикум для вузов / З. И. Айгумова [и др.]; под общей редакцией А. С. Обухова. – Москва : Юрайт, 2024. – 424 с. – ISBN 978-5-534-00595-0.

16. Профессиональное поле деятельности педагога системы общего и профессионального образования : сборник научных трудов / под научной редакцией Н. М. Александровой. – Санкт-Петербург : ФГНУ ИПООВ РАО, 2012. – 95 с. – ISBN 978-5-902064-54-1.

17. Российская Федерация. Министерство труда и социальной защиты. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» : Приказ Минтруда от 18 октября 2013 г. № 544 Н. – Текст : электронный // КонтурНорматив : справочно-правовая система. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=281205> (дата обращения: 13.04 2024).

18. Российская Федерация. Министерство труда и социальной защиты. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» : приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : справочно-правовая система. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71932204/> (дата обращения: 19.04.2024).

19. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.05 Традиционное прикладное искусство. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : справочно-правовая система. – URL: <https://base.garant.ru/400114628/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/> (дата обращения: 27.04.2024).

20. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. // ГАРАНТ.РУ : справочно-правовая система. – URL: <https://base.garant.ru/74566320/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/> (дата обращения: 13.04.2024).

21. Салтанов М. А. Система образования бакалавров в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Михаил Алексеевич Салтанов. – Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 2020. – 172 с.

22. Старикова Л. Д. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие для вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2023. – 125 с. – ISBN 978-5-534-07379-9.

23. Степанова Е. И. Психология взрослых : экспериментальная акмеология / Е. И. Степанова ; ответственный редактор А. А. Крылов. – Санкт-Петербург : Алетей, 2000. – 286 с. – ISBN 5-89329-239-1.

24. Теория и методика воспитания : учебник и практикум для вузов / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк ; под редакцией М. И. Рожкова. – Москва : Юрайт, 2024. – 330 с. – ISBN 978-5-534-06464-3.

25. Теория профессиологии педагогического образования : монография / под научной редакцией Н. М. Александровой. – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. – 230 с. – ISBN 978-5-8064-1803-7.

26. Урунтаева Г. А. Детская психология : учебник для студентов учреждений высшего образования / Г. А. Урунтаева. – Москва : Академия, 2013. – 336 с. – ISBN 978-5-7695-9674-2.

27. Щуркова Н. Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога : учебное пособие для вузов / Н. Е. Щуркова. – 2-е издание. – Москва : Юрайт, 2023. – 319 с. – ISBN 978-5-534-06546-6.

References

1. Aleksandrova N. M. Vozmozhnosti ispol`zovaniya professiologicheskogo podxoda v issledovanii obrazovatel`noj oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N. M. Aleksandrova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 2 (40). – S. 85-95. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-09.pdf (data obrashheniya: 14.04.2024).

2. Blinov V. I. Vvedenie v pedagogicheskuyu deyatel`nost` : uchebnoe posobie dlya vuzov / V. I. Blinov. – Moskva : Yurajt, 2023. – 129 s. – ISBN 978-5-534-08088-9.

3. Vozrastnaya psixologiya : detstvo, otrochestvo, yunost` : xrestomatiya : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij / sostaviteli i nauchny`e redaktory` : V. S. Muxina, A. A. Xvostov. – 6-e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : Akademiya, 2007. – 624 s. – ISBN 978-5-7695-5004-1.

4. Vozrastnaya psixologiya (psixologiya razvitiya) : e`lektronny`j uchebnik / avtor-sostavitel` L. Cz. Kagermazova. – Tekst : e`lektronny`j // Chukotskij social`no-reabilitacionny`j centr dlya nesovershenoletnix : sajt. – URL:

https://chukotkabezsirot.chao.socinfo.ru/media/2019/01/25/1274339953/Vozrastnaya_psixologiya_uchebnik.pdf (data obrashheniya: 27.04.2024).

5. Vy`gotskij L. S. Psixologiya razvitiya rebenka / L. S. Vy`gotskij. – Moskva : Smy`sl, E`ksmo, 2005. – 512 s. – ISBN 5-699-13731-9.

6. Golovanova N. F. Pedagogika : uchebnik i praktikum dlya vuzov / N. F. Golovanova. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2023. – 372 s. – ISBN 978-5-534-01228-6.

7. Gonina O. O. Psixologiya doshkol`nogo vozrasta : uchebnik i praktikum dlya vuzov / O. O. Gonina. – 3-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2023. – 460 s. – ISBN 978-5-534-17771-8.

8. Kodzhaspirova G. M. Pedagogika : uchebnik dlya vuzov / G. M. Kodzhaspirova. – 4-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2024. – 711 s. – ISBN 978-5-534-14492-5.

9. Kon I. S. Psixologiya rannej yunosti / I. S. Kon. – Tekst : e`lektronny`j // StudFiles : [sajt]. – URL: <https://studfile.net/preview/9750493/> (data obrashheniya: 27.04.2024).

10. Kuznecov V. V. Obshhaya i professional`naya pedagogika : uchebnik i praktikum dlya vuzov / V. V. Kuznecov. – 2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2024. – 156 s. – ISBN 978-5-534-09036-9.

11. Obshhie osnovy` pedagogiki. Teoriya obucheniya : uchebnik i praktikum dlya vuzov / M. I. Rozhkov, L. V. Bajborodova, O. S. Grebenyuk, T. B. Grebenyuk ; pod redakciej M. I. Rozhkova // Pedagogika : v 2 t. Tom 1. – Moskva : Yurajt, 2023. – 402 s. – ISBN 978-5-534-06487-2.

12. Pedagogika : uchebnik i praktikum dlya bakalavriata / L. S. Pody`mova, E. A. Dubiczakaya, N. Yu. Borisova [i dr.] ; pod obshhej redakciej : L. S. Pody`movoj, V. A. Slastyonina ; Moskovskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet. – Moskva : Yurajt, 2018. – 246 s.

13. Podlasy`j I. P. Pedagogika v 2 t. Tom 1. Teoreticheskaya pedagogika v 2 knigax. Kniga 2 : uchebnik i praktikum dlya vuzov / I. P. Podlasy`j. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2020. – 404 s.

14. Podlasy`j I. P. Pedagogika v 2 t. Tom 2. Teoreticheskaya pedagogika v 2 knigax. Kniga 2 : uchebnik i praktikum dlya vuzov / I. P. Podlasy`j. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2020. – 386 s.

15. Psixologiya detej mladshego shkol`nogo vozrasta : uchebnik i praktikum dlya vuzov / Z. I. Ajgumova [i dr.] ; pod obshhej redakciej A. S. Obuxova. – Moskva : Yurajt, 2024. – 424 s. – ISBN 978-5-534-00595-0.

16. Professional`noe pole deyatel`nosti pedagoga sistemy` obshhego i professional`nogo obrazovaniya : sbornik nauchny`x trudov / pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg : FGNU IPOOV RAO, 2012. – 95 s. – ISBN 978-5-902064-54-1.

17. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo truda i social`noj zashhity`. Ob utverzhdenii professional`nogo standarta «Pedagog (pedagogicheskaya deyatel`nost` v sfere doshkol`nogo, nachal`nogo obshhego, osnovnogo obshhego, srednego obshhego obrazovaniya) (vospitatel`, uchitel`)» : Prikaz Mintruda ot 18 oktyabrya 2013 g. N 544 H. – Tekst : e`lektronny`j // KonturNormativ : spravochno-

pravovaya sistema. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=281205> (data obrashheniya: 13.04.2024).

18. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo truda i social'noj zashhity`. Ob utverzhdenii professional'nogo standarta «Pedagog dopolnitelnogo obrazovaniya detej i vzrosly`x» : prikaz Ministerstva truda i social'noj zashhity` RF ot 5 maya 2018 g. № 298n. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravochno-pravovaya sistema. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71932204/> (data obrashheniya: 19.04.2024).

19. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Federal'ny`j gosudarstvenny`j obrazovatel'ny`j standart vy`sshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.05 Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravochno-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/400114628/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/> (data obrashheniya: 27.04.2024).

20. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Federal'ny`j gosudarstvenny`j obrazovatel'ny`j standart vy`sshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`. // GARANT.RU : spravochno-pravovaya Sistema – URL: <https://base.garant.ru/74566320/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/> (data obrashheniya: 13.04.2024).

21. Saltanov M. A. Sistema obrazovaniya bakalavrov v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Mixail Alekseevich Saltanov. – Sankt-Peterburg, FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya)», 2020. – 172 s.

22. Starikova L. D. Vvedenie v pedagogicheskuyu deyatel`nost` : uchebnoe posobie dlya vuzov / L. D. Starikova, M. L. Vajnshtejn. – 2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2023. – 125 s. – ISBN 978-5-534-07379-9.

23. Stepanova E. I. Psixologiya vzrosly`x : e`ksperimental`naya akmeologiya / E. I. Stepanova ; otvetstvenny`j redaktor A. A. Kry`lov. – Sankt-Peterburg : Aletejya, 2000. – 286 s. – ISBN 5-89329-239-1.

24. Teoriya i metodika vospitaniya : uchebnik i praktikum dlya vuzov / M. I. Rozhkov, L. V. Bajborodova, O. S. Grebenyuk, T. B. Grebenyuk ; pod redakciej M. I. Rozhkova. – Moskva : Yurajt, 2024. – 330 s. – ISBN 978-5-534-06464-3.

25. Teoriya professiologii pedagogicheskogo obrazovaniya : monografiya / pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg : RGPU im. A. I. Gercena, 2013. – 230 s. – ISBN 978-5-8064-1803-7.

26. Uruntaeva G. A. Detskaya psixologiya : uchebnik dlya studentov uchrezhdenij vy`sshego obrazovaniya / G. A. Uruntaeva. – Moskva : Akademiya, 2013. – 336 s. – ISBN 978-5-7695-9674-2.

27. Shhurkova N. E. Pedagogika. Vospitatel'naya deyatel'nost' pedagoga : uchebnoe posobie dlya vuzov / N. E. Shhurkova. – 2-e izdanie. – Moskva : Yurajt, 2023. – 319 s. – ISBN 978-5-534-06546-6.

Aleksandrova N.M., doctor of pedagogical sciences, professor, director of the Research institute for traditional arts and crafts of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint -Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: profped@bk.ru

Tikhomirov S.A., candidate of Cultural Studies, Associate Professor, Vice-Rector for Research, Associate Professor of the Department of Art History of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

Professional basis for developing the content of pedagogical disciplines in the field of traditional applied arts

Abstract. The article is devoted to the development substantiation of the pedagogical disciplines content in the field of bachelor's degree in traditional applied arts. The basis for the development of the pedagogical disciplines content are the functions and actions of pedagogical detail stated in professional standards approving pedagogical activity in preschool, primary general, basic and secondary general as well as additional education. A set of disciplines including psychological and pedagogical disciplines is proposed for the development of pedagogical activity. The connection between the disciplines has been traced, their content by sections and topics has been established.

Keywords: pedagogical activity, functions of activity, professional standard, content, pedagogical disciplines, traditional applied art.

The occupational foundations for the development of the pedagogical disciplines content in the field of bachelor's degree training in various types of traditional applied arts in higher education are based on the theory of the professionology of pedagogical education which was developed at the Russian Academy of Education in the early 2000s [16, 25] and represent the functions and actions of pedagogical activity, professional pedagogical standards, pedagogical positions.

In accordance with the conceptual framework of this theory the professionology of pedagogical education is understood as the scientific section of professional pedagogy which is formed by the interdisciplinary, integration of the professionology of vocational education and pedagogy.

The scientific section explores the professions that implement pedagogical activity as well as the problems of selection and professional adaptation of students to pedagogical activity; the formation and development of professionally important qualities of a teacher's personality i.e. the problems that somehow accompany the creation functioning and development of pedagogical professions types of teacher's activities and pedagogical education [25, p. 4].

The provisions of the theory of the professionology of vocational education in the study of the educational field of traditional applied art were previously applied

to the creation of occupational models as professional qualification characteristics of bachelor graduates in a specific field of traditional applied art. Thus, the following groups of professional activities were proposed, systematized according to their industrial purpose (industry-wide professional special groups); new conditions for the development of positions in the field of traditional applied arts and profiles of their professional training taking into account the results of the analysis of not only one type of professional activity or one position but also related activities or positions [19, pp. 89-90]. In addition, M.A. Saltanov's dissertation research on the bachelor's education system in the field of Fedoskino lacquer miniature painting presents the work of a bachelor's artist of this type of painting [21, pp. 83-94]. In this characteristic the professional activity of the artist of lacquer miniature painting is considered.

Pedagogical activity has not been studied (in accordance with the professional standards "Teacher (pedagogical activity in the field of preschool primary general basic general secondary general education) (educator teacher)" and "Teacher of additional education for children and adults").

This fact is the reason that prompted an in-depth study of the preparation of undergraduate graduates for teaching activities. This is supported by the fact that training is carried out not only in artistic but also in pedagogical activities and it is assumed that graduates will be employed in accordance with the above-mentioned professional standards for teaching positions at this level of higher education in the areas of "Decorative and applied arts and education" and "Traditional applied arts" in accordance with Federal State Educational Standards [1, 21]. This actualizes the development of effective content of pedagogical disciplines in the training of teachers in the field of traditional applied arts.

The main methods of developing effective content of pedagogical disciplines are analysis, synthesis, comparison, generalization, experiment. The necessary research tools are Federal State Educational standards, professional standards, educational programs, curricula and work programs of pedagogical disciplines. The research was carried out at the Higher school of folk arts (academy) and its branches.

The analysis of the content of pedagogical professional standards specified in the Federal State Educational Standards of the Bachelor's degree level [19 20] convinces that they are intended to form students' orientation in their future teaching positions work functions and actions as well as the development and implementation by teachers of such content of pedagogical disciplines that would correspond to the level of pedagogical training declared in professional standards.

However, the preparation for practical pedagogical activity of graduates at the university is carried out by studying the content of the disciplines "Fundamentals of Psychology", "Pedagogy" and "Methods of teaching disciplines" as practice has shown with the addition of pedagogical two-week practice usually held at the university. At the same time the pedagogical experiment revealed that there is no clear agreement between the content of pedagogical disciplines and the content of labor functions and also actions approved in professional standards.

For example, the labor functions "educational activity" and "developmental activity" are specified in the professional standard "Teacher (pedagogical activity in

the field of preschool, primary, general, basic general, secondary general education) (educator teacher)" [11]. It is problematic to form students at the required educational level within the framework of studying the above-mentioned disciplines and pedagogical practice. This is explained by the fact that the main type of mastered professional activity of students studying in the field of specific types of traditional applied art is artistic and creative. However, these pedagogical professional standards are given as priority for the employment of graduates with higher education and professional standards for the implementation of artistic and creative activities are not stated according to the Federal State Educational Standards in the section devoted to the future employment of bachelors. This means that graduates who have mastered artistic and creative activities can apply it by finding a job as teachers in institutions of preschool, primary, general, basic general, secondary general and additional education for children and adults.

The above proves that the content of pedagogical disciplines in the field of traditional applied arts should be revised in accordance with the content of activities stated in professional pedagogical standards. Let's look at this in more detail.

Students need basic knowledge and skills in psychology and pedagogy which is dictated by the professional actions of teachers included in the work functions to master the pedagogical work functions stated in the discussed professional standards. In this sense the disciplines "Fundamentals of Psychology" and "Pedagogy" are needed. However, their content should not include only general information about the sciences "Psychology" and "Pedagogy". Highly specialized information is also required revealing special sections of sciences in accordance with the sphere of future professional activity of graduates i.e. preschool, primary, basic, secondary school education and additional education for children and adults. This is required by the professional standards "Teacher (pedagogical activity in the field of preschool, primary, general, basic general, secondary general education) (educator/teacher)" and "Teacher of additional education for children and adults" [17, 18].

In this regard it is possible to propose a structure of the content of these disciplines in a two-component (complex) composition. The first component is the general information of science, the second is special (professionally- oriented). For example, the content of the first component of the discipline "Fundamentals of Psychology" may include the definition of the category "psychology"; the structure of science; information about psychological research methods; information about the development of the psyche in accordance with the age of a person; basic information about consciousness; the essence of the concepts "personality", "individual" "activity", "individuality", "mental regulation of behavior"; individual psychological characteristics of personality (temperament, character, abilities „intelligence, creativity); information about the emotional and volitional sphere of personality; information about cognitive processes; scientific knowledge about interpersonal relationships.

The content of the second component is developed taking into account the content of professional functions and actions specified in professional pedagogical standards. Its development is based on the knowledge and skills acquired in the course of teaching the discipline "Fundamentals of Psychology". The second

component reveals the features of psychological information about preschool and school-age children as well as adults which is necessary for the successful implementation of education upbringing and development of children of different ages as well as adult education.

For example, specific information about children of primary school age includes mechanisms of personality development by means of traditional applied art in primary school age; the need for independence of actions by performing simple tasks in the field of this art; the process of becoming a subject activity from activity to an author's position; the development of cognitive motivation taking into account traditional applied art.

In this regard the content of the component is a complex multidimensional section of the discipline and can be separated into a separate discipline; for example, with the title "Psychological characteristics of children and adults".

Sections and topics of the special component were formulated in the course of the study in accordance with the functions of professional activity of teachers. It is defined in the professional standards "Teacher (pedagogical activity in the field of preschool, primary, general, basic general, secondary general education) (educator/teacher)" [17] and "Teacher of additional education for children and adults" [18]. As a result of studying the content of scientific works and textbooks on preschool psychology psychology of school-age children adult psychology (among them the works of L.S. Vygotsky [5], V.S. Mukhina [3], L.Ts. Kagermazova [4], O.O. Gonina [7], I.S. Kon [9], Z.I. Aigumova [15], E.I. Stepanova [23], G.A. Uruntayeva [26], etc.) sections and topics of the special component were formulated.

There are four sections, mainly psychological characteristics of preschool children, psychological characteristics of primary school age children, psychological characteristics of middle and high school age children, psychological characteristics of adults. Each section includes from three to eight topics.

For example, the section "Psychological characteristics of children of middle and high school age" includes information on the mental development of children of this age; psychological characteristics of boys and girls of this age; psychological characteristics of the success of teaching children with various psychological characteristics; the development of memory attention thinking of children; the influence of the social situation on the interaction and communication of the child; labor and research activities of children; the crisis of adolescence; the development of the psyche of adolescence; the peculiarities of the psyche of children with disabilities. Thus, when we are studying the mental development of children of middle and senior school age, the following issues are highlighted, mainly building aspirations drives interests of adolescents by deepening knowledge about the development of various types of traditional Russian crafts and joint artistic and creative activities with a teacher to create artistic products; the use of traditional applied art in the formation of aesthetic needs of the individual and the discovery of art in a young person as a source of happiness.

It should be noted that each of the three sections of the special component of the discipline content related to child psychology includes a topic that reveals the problems of mental development of children with disabilities behavioral deviations.

The fourth section contains a topic that reveals the psychological characteristics of adults with disabilities. This is supported and explained by the fact that a teacher in the field of preschool and school education should not only know "the characteristics of students with disabilities and the specifics of an inclusive approach in education (depending on the orientation of the educational program and the contingent of students)" in accordance with paragraphs 3.1.3 3.2.1 of the professional standard "Teacher (pedagogical activity in the field of preschool, primary, general, basic, general secondary, general education) (educator/ teacher)" as well as a teacher of additional education in accordance with paragraphs 3.1.1 and 3.1.2 of the professional standard "Teacher of additional education for children and adults". Teachers also should "conduct activities for students with disabilities with disabilities and with their participation" [18] to adjust educational activities based on the data of monitoring educational results taking into account the uneven individual mental development of children [17].

All sections of the psychological discipline necessarily include topics that reveal the cognitive characteristics of a person of different ages because they greatly affect the success of education upbringing and development.

Psychological discipline (or disciplines) are studied before mastering the course in pedagogy due to the high importance of their content for the differentiated mastery of pedagogical activity at the levels of preschool school and additional education. It should be noted that the learning process as in any other discipline is divided into two parts. First part is theoretical (lecture and practical seminars and practical classes). At the same time as the practice of conducting psychology classes has shown the development of psychological competencies at a high level. It is facilitated by the separation of academic hours for theoretical and practical training in equal parts.

The graduates will simultaneously carry out the processes of learning according to the above-mentioned pedagogical professional standards. Upbringing and personal development of the pedagogical disciplines content includes differentiated theoretical and practical information about the peculiarities of teaching in preschool school and institutions of additional education for children and adults. It is supplemented with information about the upbringing and development of children. This allows the content of pedagogical education to be considered as a complex system and include at least two educational pedagogical disciplines in it, mainly "General Pedagogy" and "Pedagogical activity at different levels of education".

The content of the discipline "General Pedagogy" aims to introduce students to teaching activities by familiarizing them with general categories and concepts of pedagogy sections of science and general theoretical provisions relevant for preschool school and vocational education [6, 8, 12]. The discipline may include the following sections, mainly the subject tasks methods and conceptual apparatus of pedagogy; the education system in the Russian Federation; the content and learning process as the main sections of didactics; the education system and its technologies; methodology and educational and program documentation of education and

upbringing; basic concepts principles methods and forms of management of educational systems.

The structure of the discipline "Pedagogical activity at different levels of education" is a system of interrelated components. To develop its content we were guided by scientific works and textbooks on preschool pedagogy and methods of school education as well as professional pedagogy by V.V. Kuznetsov [10], M.I. Rozhkova, L.V. Bayborodova, T.B. Grebenyuk [11, 24], N.E. Shchurkova [27], I.P. Podlasygo [13, 14], V.I. Blinova [2], L.D. Starikova [22], etc.

Pedagogical knowledge of the above-mentioned discipline is differentiated by levels of education (preschool, primary, general, basic, general secondary, general additional for children and adults); affects the education upbringing and development of personal qualities of students; includes specific methods means of teaching and upbringing children with disabilities and gifted children.

The artistic and creative competencies of graduates are taken into account when developing the content of the discipline. Such competencies include (on the example of preparation for solving artistic tasks of graduates of the bachelor's degree in the profile "artistic embroidery") the development of an author's artistic and graphic project on artistic embroidery with the obligatory use of the type of embroidery of a specific regional center; the ability to master the technology of manufacturing products with artistic embroidery; knowledge of the properties of the materials used and techniques of work in the layout and modeling of products with artistic embroidery etc. This implies the inclusion in the content of the topics of the sections of the discipline in accordance with their professional orientation information about pedagogical activities for the implementation of teaching traditional applied arts and the education of personal and socially significant qualities by means of art.

The main sections of the discipline are the following: Federal state educational standards for preschool primary general basic general and secondary general education; teaching activities and its features in accordance with the levels of education; the specifics of the educational activity of a teacher depending on the level of education mastered by students; organizational and methodological activities of a teacher at different educational levels. Each section includes three topics.

For example, the section "Learning activities and their features according to educational levels" includes the following topics:

- educational activities in preschool education in accordance with the directions of child development and the profile professional competencies of a teacher in traditional applied arts;
- activities in primary general education for the development and implementation of the content of academic subjects of artistic and aesthetic orientation and the educational process;
- pedagogical activity on the development and implementation of academic subjects of artistic and aesthetic orientation and the educational process in basic and secondary general education;

- the activity of a teacher related to the development of the content of an additional general education program by children part of which is the development of a specific type of traditional applied art;

- organization of additional adult education in one or more types of activities in traditional applied arts;

- features of methods means and technologies of teaching traditional applied arts depending on the level of general and professional education.

The section "Specifics of educational activity of a teacher depending on the level of education mastered by students" includes the following topics: design and implementation of educational programs in accordance with age and the level of general education being mastered; development and implementation of educational goals and objectives in institutions of additional education for children; ways to develop cognitive activity and independence of children in educational institutions; methods and means of educating a creative personality in the educational activities of institutions of basic and additional education using various types of traditional applied art.

The disciplines "General Pedagogy" and "Pedagogical activity at different levels of education" in accordance with the technology of their implementation include theoretical and practical classes on each topic of the section. At the same time practical classes in an equal number of hours are divided into seminars and practical work. During the seminars the problems of teaching upbringing and development of children at various levels of education are discussed; in the form of speeches and discussions students establish and formulate theoretical positions of pedagogy. Practical work is devoted to mastering such pedagogical skills as: designing the content of sections and topics of an educational subject for teaching children in secondary schools; analyzing the educational situation in classes at educational institutions of different levels; organizing activities to develop methods tools techniques and technologies for teaching and educating children of different ages and at different levels of education; developing conditions for creating an artistic and creative environment to maintain the interest of students in education etc.

The psychological and pedagogical content of future bachelors in the field of traditional applied arts training ensures the development of labor functions and actions developed in professional standards presented in the current federal state educational standards in the areas of "Decorative and applied arts and crafts", "Traditional applied arts" and promotes the employment of graduates.

Further research in the direction of providing bachelor's degree graduates with knowledge and skills in the field of pedagogical activity will be devoted to the creation of effective technologies for teaching psychology and pedagogy as well as the development of a learning quality assessment system.

References

1. Aleksandrova N. M. Vozmozhnosti ispol`zovaniya professiologicheskogo podxoda v issledovanii obrazovatel`noj oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N. M. Aleksandrova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie :

e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 2 (40). – S. 85-95. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-09.pdf (data obrashheniya: 14.04.2024).

2. Blinov V. I. Vvedenie v pedagogicheskuyu deyatel`nost` : uchebnoe posobie dlya vuzov / V. I. Blinov. – Moskva : Yurajt, 2023. – 129 s. – ISBN 978-5-534-08088-9.

3. Vozrastnaya psixologiya : detstvo, otrochestvo, yunost` : xrestomatiya : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij / sostaviteli i nauchny`e redaktory` : V. S. Muxina, A. A. Xvostov. – 6-e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : Akademiya, 2007. – 624 s. – ISBN 978-5-7695-5004-1.

4. Vozrastnaya psixologiya (psixologiya razvitiya) : e`lektronny`j uchebnik / avtor-sostavitel` L. Cz. Kagermazova. – Tekst : e`lektronny`j // Chukotskij social`no-reabilitacionny`j centr dlya nesovershenoletnix : sajt. – URL: https://chukotkabezsirot.chao.socinfo.ru/media/2019/01/25/1274339953/Vozrastnaya_psixologiya_uchebnik.pdf (data obrashheniya: 27.04.2024).

5. Vy`gotskij L. S. Psixologiya razvitiya rebenka / L. S. Vy`gotskij. – Moskva : Smy`sl, E`ksmo, 2005. – 512 s. – ISBN 5-699-13731-9.

6. Golovanova N. F. Pedagogika : uchebnik i praktikum dlya vuzov / N. F. Golovanova. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2023. – 372 s. – ISBN 978-5-534-01228-6.

7. Gonina O. O. Psixologiya doshkol`nogo vozrasta : uchebnik i praktikum dlya vuzov / O. O. Gonina. – 3-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2023. – 460 s. – ISBN 978-5-534-17771-8.

8. Kodzhaspirova G. M. Pedagogika : uchebnik dlya vuzov / G. M. Kodzhaspirova. – 4-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2024. – 711 s. – ISBN 978-5-534-14492-5.

9. Kon I. S. Psixologiya rannej yunosti / I. S. Kon. – Tekst : e`lektronny`j // StudFiles : [sajt]. – URL: <https://studfile.net/preview/9750493/> (data obrashheniya: 27.04.2024).

10. Kuzneczov V. V. Obshhaya i professional`naya pedagogika : uchebnik i praktikum dlya vuzov / V. V. Kuzneczov. – 2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2024. – 156 s. – ISBN 978-5-534-09036-9.

11. Obshhie osnovy` pedagogiki. Teoriya obucheniya : uchebnik i praktikum dlya vuzov / M. I. Rozhkov, L. V. Bajborodova, O. S. Grebenyuk, T. B. Grebenyuk ; pod redakciej M. I. Rozhkova // Pedagogika : v 2 t. Tom 1. – Moskva : Yurajt, 2023. – 402 s. – ISBN 978-5-534-06487-2.

12. Pedagogika : uchebnik i praktikum dlya bakalavriata / L. S. Pody`mova, E. A. Dubiczkaya, N. Yu. Borisova [i dr.] ; pod obshhej redakciej : L. S. Pody`movoj, V. A. Slastyonina ; Moskovskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet. – Moskva : Yurajt, 2018. – 246 s.

13. Podlasy`j I. P. Pedagogika v 2 t. Tom 1. Teoreticheskaya pedagogika v 2 knigax. Kniga 2 : uchebnik i praktikum dlya vuzov / I. P. Podlasy`j. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2020. – 404 s.

14. Podlasy`j I. P. Pedagogika v 2 t. Tom 2. Teoreticheskaya pedagogika v 2 knigax. Kniga 2 : uchebnik i praktikum dlya vuzov / I. P. Podlasy`j. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2020. – 386 s.

15. Psixologiya detej mladshogo shkol'nogo vozrasta : uchebnik i praktikum dlya vuzov / Z. I. Ajgumova [i dr.] ; pod obshej redakciej A. S. Obuxova. – Moskva : Yurajt, 2024. – 424 s. – ISBN 978-5-534-00595-0.

16. Professional'noe pole deyatel'nosti pedagoga sistemy` obshhego i professional'nogo obrazovaniya : sbornik nauchny`x trudov / pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg : FGNU IPOOV RAO, 2012. – 95 s. – ISBN 978-5-902064-54-1.

17. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo truda i social'noj zashhity`. Ob utverzhdenii professional'nogo standarta «Pedagog (pedagogicheskaya deyatel'nost` v sfere doshkol'nogo, nachal'nogo obshhego, osnovnogo obshhego, srednego obshhego obrazovaniya) (vospitatel`, uchitel`)» : Prikaz Mintruda ot 18 oktyabrya 2013 g. N 544 H. – Tekst : e`lektronny`j // KonturNormativ : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=281205> (data obrashheniya: 13.04 2024).

18. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo truda i social'noj zashhity`. Ob utverzhdenii professional'nogo standarta «Pedagog dopolnitel'nogo obrazovaniya detej i vzrosly`x» : prikaz Ministerstva truda i social'noj zashhity` RF ot 5 maya 2018 g. № 298n. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71932204/> (data obrashheniya: 19.04.2024).

19. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Federal'ny`j gosudarstvenny`j obrazovatel'ny`j standart vy`sshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.05 Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/400114628/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/> (data obrashheniya: 27.04.2024).

20. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Federal'ny`j gosudarstvenny`j obrazovatel'ny`j standart vy`sshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`. // GARANT.RU : spravочно-pravovaya Sistema – URL: <https://base.garant.ru/74566320/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/> (data obrashheniya: 13.04.2024).

21. Saltanov M. A. Sistema obrazovaniya bakalavrov v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : special'nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Mixail Alekseevich Saltanov. – Sankt-Peterburg, FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya)», 2020. – 172 s.

22. Starikova L. D. Vvedenie v pedagogicheskuyu deyatel'nost` : uchebnoe posobie dlya vuzov / L. D. Starikova, M. L. Vajnshtejn. – 2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2023. – 125 s. – ISBN 978-5-534-07379-9.

23. Stepanova E. I. Psixologiya vzrosly`x : e`ksperimental'naya akmeologiya / E. I. Stepanova ; otvetstvenny`j redaktor A. A. Kry`lov. – Sankt-Peterburg : Aletejya, 2000. – 286 s. – ISBN 5-89329-239-1.

24. Teoriya i metodika vospitaniya : uchebnik i praktikum dlya vuzov / M. I. Rozhkov, L. V. Bajborodova, O. S. Grebenyuk, T. B. Grebenyuk ; pod

redakciej M. I. Rozhkova. – Moskva : Yurajt, 2024. – 330 s. – ISBN 978-5-534-06464-3.

25. Teoriya professiologii pedagogicheskogo obrazovaniya : monografiya / pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg : RGPU im. A. I. Gercena, 2013. – 230 s. – ISBN 978-5-8064-1803-7.

26. Uruntaeva G. A. Detskaya psixologiya : uchebnik dlya studentov uchrezhdenij vy`sshego obrazovaniya / G. A. Uruntaeva. – Moskva : Akademiya, 2013. – 336 s. – ISBN 978-5-7695-9674-2.

27. Shhurkova N. E. Pedagogika. Vospitatel`naya deyatel`nost` pedagoga : uchebnoe posobie dlya vuzov / N. E. Shhurkova. – 2-e izdanie. – Moskva : Yurajt, 2023. – 319 s. – ISBN 978-5-534-06546-6.

Серов П.Е., кандидат педагогических наук, 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., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of drawing and painting, associate professor of the department of drawing and painting of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: serov_p@mail.ru

**Научно-исследовательская деятельность
как фактор формирования профессиональных компетенций
у студентов в области традиционных художественных промыслов
Scientific-research activity as a factor in the formation of professional
competencies of students in the field of traditional applied art**

Аннотация. В статье рассматривается роль научно-исследовательской деятельности в формировании профессиональных компетенций студентов, обучающихся традиционному прикладному искусству. Анализируются преимущества вовлечения студентов в исследовательскую работу, деятельность студенческого научного объединения, а также участие в научных конференциях, мастер-классах и выставках. Обсуждается гармоничное внедрение информационных технологий в процесс обучения для развития творческого потенциала студентов при сохранении культурной идентичности.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, научно-исследовательская деятельность, профессиональные компетенции, студенческое научное объединение, информационные технологии.

Abstract. The article considers the role of research activities in the formation of professional competencies of students studying traditional applied arts. It analyzes the advantages of involving students in research work, student scientific association activities, as well as participation in scientific conferences, master classes and exhibitions. The harmonious introduction of information technologies into the learning process for the development of creative potential while preserving cultural identity is discussed.

Keywords: traditional applied art, research activities, professional competencies, student scientific association, information technologies.

Богатое наследие традиционного прикладного искусства является неотъемлемой частью российской культуры. Его сохранение и развитие – залог передачи культурной идентичности будущим поколениям. Современные вузы стремятся не только передать знания, но и воспитать специалистов, способных создавать новое, вносить вклад в развитие науки и общества. В этом контексте научно-исследовательская деятельность студентов становится

незаменимым инструментом для углубления знаний, развития компетенций и формирования профессионалов высокого уровня.

Важную роль в развитии студенческой научно-исследовательской деятельности играют специализированные объединения – центры активности талантливой молодежи. Они предоставляют площадку для обмена идеями, проведения собственных исследований под руководством опытных наставников и определения дальнейших карьерных путей [1, с. 27].

Вовлечение студентов в деятельность научных объединений в области традиционного прикладного искусства является важным фактором повышения качества их профессиональной подготовки. Это позволяет будущим художникам традиционных художественных промыслов не только сохранять и передавать культурные традиции, но и обогащать их, находя гармоничное сочетание современных тенденций и исторического наследия [5, с. 5].

Студенческое научное объединение (СНО) – добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся Высшей школы народных искусств (академии), основная деятельность которого включает содействие научно-исследовательской, инновационной и научно-просветительской работе студентов.

Цель работы со студенческим научным объединением – формирование устойчивого двухстороннего взаимодействия руководства вуза со СНО для развития научного потенциала и формирования исследовательских компетенций обучающихся, их гармоничного профессионального и научного развития.

Задачи, которые решаются для достижения поставленной цели:

- ✓ вовлечение студентов в процесс активного научного творчества;
- ✓ методическая, материально-техническая и административная поддержка СНО в организации и проведении мероприятий;
- ✓ содействие в реализации общественно-значимых студенческих инициатив в области научно-исследовательской, инновационной, научно-просветительской деятельности;
- ✓ поощрение обучающихся, преподавателей и других лиц, участвующих в работе СНО и иных студенческих объединений, занимающихся наукой.

Структура СНО Высшей школы народных искусств (академии) может быть двухуровневой:

- СНО обособленных структурных подразделений (институтов) – первый уровень;
- объединенное СНО Высшей школы народных искусств (академии), включающее представителей СНО филиалов – второй уровень.

Студенты в рамках СНО получают возможность для самореализации за пределами стандартной учебной программы, занимаясь собственными исследовательскими проектами, предлагая новые научные идеи и подходы. Это способствует формированию у студентов компетенций, необходимых для научной работы, таких как способность к аналитическому мышлению, умение

обрабатывать большие объемы информации, работа с научной литературой, грамотное представление результатов [4, с. 10].

Участие обучающихся в научно-практической деятельности студенческих объединений способствует комплексному развитию широкого спектра профессиональных компетенций. Наряду с исследовательскими навыками, студенты совершенствуют мастерство в области конкретных художественных техник и технологий. Работа над совместными проектами учит находить нестандартные решения, развивает креативность и творческое мышление. Презентация результатов исследований и произведений на выставках и конференциях формирует коммуникативные и презентационные навыки. Например, Е. Комарова, студентка кафедры ювелирного и

Рис. 1. Е. Комарова, студентка кафедры ювелирного и косторезного искусства Высшей школы народных искусств (академии) проводит презентацию доклада «Практическое применение современных материалов (эпоксидные смолы, полимеры) в косторезном искусстве» на семинаре Студенческого научного объединения

косторезного искусства Высшей школы народных искусств (академии) провела исследование по применению эпоксидных смол в искусстве резьбы по кости. На семинаре СНО в докладе «Практическое применение современных материалов (эпоксидные смолы, полимеры) в косторезном искусстве» изложила результаты проведенного эксперимента с эпоксидными смолами, были выявлены положительные и отрицательные стороны их применения (рис. 1¹⁴).

Члены СНО активно исследуют возможности интеграции цифровых технологий, таких как компьютерное программное обеспечение, оборудование и 3D-моделирование (в ювелирном искусстве) в процесс проектирования изделий традиционного прикладного искусства. Студентами СНО Комаровой Е. и Царевой К. был проведен мастер-класс «Использование цифровых технологий в учебно-творческом процессе», наглядно продемонстрировано применение компьютерной графики как инструмента для проектирования и выполнения эскизов декоративных работ по рисунку и живописи [6, с. 5].

Современные информационные технологии открывают новые возможности, в том числе в области традиционного прикладного искусства. Однако их внедрение требует взвешенного подхода, чтобы инновационные методы гармонично дополняли, а не подменяли традиционные техники,

¹⁴ Рис. 1-3. – фото автора статьи.

обеспечивая преемственность культурных традиций и сохраняя самобытность традиционного прикладного искусства, основанного на ручном художественном труде. Чрезмерная компьютеризация несет риски для развития национального культурного наследия, поскольку использование одних и тех же программных продуктов может привести к потере самобытности художественного языка. Поэтому преподаватели должны научить студентов творчески использовать информационные технологии, сохраняя культурную идентичность произведений традиционных художественных промыслов (рис. 2).

Рис. 2. К. Царева. и Е. Комарова., студентки кафедры ювелирного и косторезного искусства Высшей школы народных искусств (академия) проводят мастер-класс «Использование цифровых технологий в учебно-творческом процессе»

Студенты, члены СНО, участвуют в организации ежегодных научных мероприятий, проводимых в Высшей школе народных искусств (академии), г. Санкт-Петербург, выступают с докладами, содержанием которых является научно-исследовательская работа по разным направлениям обучения в вузе. Например, III Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем», который прошел 14-15 июня 2023 г. был посвящен обсуждению стратегии технико-технологического, регионально-исторического и художественно-эстетического развития видов традиционных художественных промыслов, которые обеспечат востребованность и узнаваемость этого искусства; Международный студенческий форум «Уникальное искусство России», посвященный 20-летию юбилею Высшей школы народных искусств (академии) и 90-летию юбилею Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии) на два дня (6-7 декабря 2023 г.) объединил молодых лидеров мнений, поддерживающих идеи и ценности традиционных художественных промыслов, стал дискуссионной площадкой молодежных инициатив и проектов, нацеленных на долгосрочный социально значимый эффект – развитие традиционных художественных промыслов.

Одним из ключевых направлений деятельности СНО является создание и реализация совместных проектов. Эти проекты могут быть как межкафедральными, так и межфилиальными, что позволяет студентам взаимодействовать с представителями различных научных дисциплин и филиалов Высшей школы народных искусств (академии). Такой подход способствует интеграции знаний и опыта, что, в свою очередь, усиливает научные исследования и повышает их качество. Так, в докладе П. Панфилец, студентки IV курса кафедры лаковой миниатюрной живописи исследовано влияние малоформатного живописного этюда на качество учебных работ студентов по лаковой миниатюрной живописи. Анализируется, как малоформатная живопись способствует повышению уровня умения художника концентрироваться на деталях и точности изображения. Анализируются примеры работ студентов, и выявляется роль и важность усовершенствования техник рисунка и понимания цвета, получаемых через изучение малоформатной живописи [2, с. 11].

СНО играет важную роль в формировании сети общения студентов, активно занимающихся наукой: проводятся семинары, вебинары, создаются группы в социальных сетях и выпускаются печатные издания, что обеспечивает постоянный обмен информацией и опытом. Эти мероприятия позволяют студентам не только обмениваться знаниями, но и обсуждать текущие научные проблемы, находить единомышленников и партнеров для совместных исследований.

В журнале «Вопросы культурологии» № 2 за 2024 г. опубликована статья «Студенческий медиакомитет в системе информационной политики Высшей школы народных искусств: концепция деятельности» студентки кафедры лаковой миниатюрной живописи С. Перевозчиковой В статье рассматривается роль медиаресурсов, в т.ч. социальных сетей, как основных каналов информирования студентов и позиционирования высших учебных заведений в современном мире. Обсуждается, как вузы могут использовать эти инструменты для обмена знаниями, демонстрации достижений, информирования о деятельности и формирования собственного бренда. Предлагается концепция работы медиакомитета Студенческого совета Высшей школы народных искусств (академии), которая включает улучшение качества контента, освоение новых площадок, качественное визуальное оформление и дифференцированный контент для расширения охвата аудитории» [3].

Студенческое научное объединение содействует активному участию студентов в научной деятельности и предоставляет возможности для реализации исследовательского потенциала. Актив СНО организует участие студентов в городских конкурсах, помогает заполнять заявки на получение российских и международных грантов. Это позволяет молодым исследователям презентовать свои работы широкой аудитории и добиваться признания в научном сообществе, что, в свою очередь, способствует повышению мотивации и профессиональному росту. Важным шагом для активизации научной деятельности студенческого научного объединения

является активное привлечение внебюджетных средств, таких как гранты, спонсорская поддержка и участие в конкурсах.

Команда активных членов СНО Высшей школы народных искусств (академии) выступила с докладом на конкурсе Студенческих научных объединений в Санкт-Петербурге. Доклад включал в себя анализ особенностей традиционного прикладного искусства, а также предложения по его сохранению и популяризации. Презентация вызвала живой интерес у жюри и присутствующих, так как студенты предложили нестандартные пути интеграции традиционного прикладного искусства в современную культуру. Студенты команды СНО Высшей школы народных искусств проявили не только глубокие знания в области своей специализации, но и высокую аргументационную компетенцию, убедительно и точно отвечая на заданные членами жюри вопросы. Их грамотные ответы подчеркнули значительность и оригинальность исследований и предложенных проектов в сфере сохранения и развития традиционного прикладного искусства, доказывая их вклад в научную и культурную сферы.

Убедительное выступление студентов отражает качество образовательной программы и преподавания в Высшей школе народных искусств (академия), а готовность к конструктивному диалогу и критике свидетельствует о высоком уровне их профессиональной подготовки.

Другим значимым событием стал международный телемост «Студенчество Беларуси и России: взаимодействуем и создаём вместе». 2 апреля 2024 г., в День единения народов Республики Беларусь и Российской Федерации, студенты Высшей школы народных искусств (академии) приняли участие в международном телемосте (рис. 3).

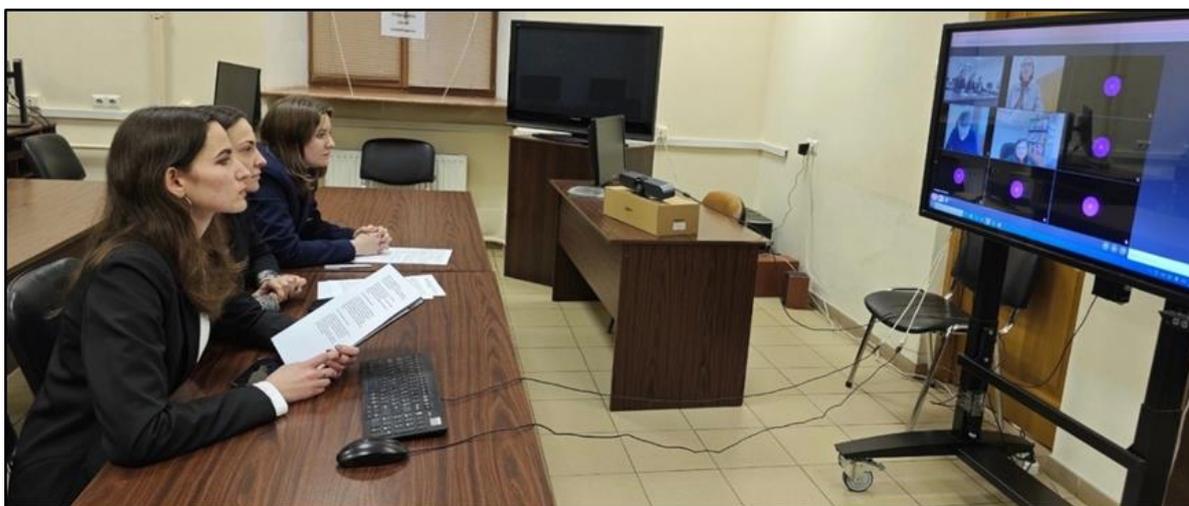

Рис. 3. Команда студентов Высшей школы народных искусств (академии) выступила на конкурсе Студенческих научных объединений в Санкт-Петербурге

Данное мероприятие было организовано с целью укрепления культурных и образовательных связей между молодежью двух стран. Телемост предоставил уникальную возможность для обучающихся из Беларуси и России обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы

сотрудничества в сфере образования и культуры, а также наметить перспективы для реализации совместных проектов.

В рамках телемоста состоялись презентации творческих достижений студентов, демонстрирующие богатство и разнообразие традиционных художественных промыслов. Участники мероприятия познакомились с современными тенденциями развития традиционного прикладного искусства в Беларуси и России. Кроме того, были затронуты вопросы академической мобильности, обмена опытом между преподавателями вузов и организации совместных научных исследований в области сохранения и популяризации культурного наследия. Мероприятие продемонстрировало стремление молодежи Беларуси и России к углублению взаимопонимания и сотрудничества, в том числе в области традиционного прикладного искусства.

Участниками телемоста стали Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка (организатор), Высшая школа народных искусств (академия) и все восемь филиалов академии: от Москвы – до Омска, Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, Новосибирский государственный педагогический университет, Таганрогский институт им. А. П. Чехова, Фонд Росконгресс.

Рис. 4. Выступление Судар Я., председателя Студенческого научного объединения Высшей школы народных искусств (академии) на Международном телемосте «Студенчество Беларуси и России: взаимодействуем и создаём вместе»

В ходе телемоста студенты представили творческие проекты, которые реализуются в вузах, а также размышляли об универсальных и профессиональных компетенциях, которые формируются у студентов при их работе в составе творческих коллективов и проектных групп.

От Высшей школы народных искусств (академии) выступили: председатель Студенческого совета, студент III курса кафедры ювелирного и косторезного искусства Е. Комарова; председатель Студенческого научного объединения, студент IV курса

кафедры лаковой миниатюрной живописи Я. Судар (рис. 4¹⁵); председатель медиакомитета Студенческого совета, студент II курса кафедры декоративной росписи имени А.Н. Голубевой Р. Ефремова

Преподаватели и научные руководители играют важную роль в поддержке и направлении деятельности СНО. Они могут выступать в качестве консультантов, помогая студентам определить направления исследований,

¹⁵ Рис. 4. – фото из архива Высшей школы народных искусств (академии).

предоставлять ресурсы и содействовать публикации результатов. Такое взаимодействие способствует более глубокому вовлечению студентов в научную деятельность и улучшению качества исследований. Получению новых знаний в области традиционного прикладного искусства способствуют встречи с приглашенными экспертами – это ученые ВШНИ, известные художники традиционных художественных промыслов, работодатели.

19 апреля 2024 г. в Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи – филиале Высшей школы народных искусств (академии) состоялась творческая встреча с выдающимся художником в области лаковой миниатюрной живописи, Народным художником РФ, Заслуженным художником РСФСР, профессором кафедры художественно-исполнительской и проектной деятельности В.Ф. Некосовым.

Мероприятие прошло в формате интервью, модератором выступила заместитель директора по научной и методической работе Ю.И. Уколова. В ходе беседы В.Ф. Некосов осветил на вопросы, связанные с художественно-творческой и проектной деятельностью в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи, поделился воспоминаниями о студенческих годах, богатым педагогическим опытом (рис. 5¹⁶).

Рис. 5. Творческая встреча с В.Ф. Некосовым, Народным художником РФ, Заслуженным художником РСФСР, профессором кафедры художественно-исполнительской и проектной деятельности Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи – филиала Высшей школы народных искусств (академии)

Студенты Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи получили возможность лично пообщаться с одним из ведущих художников лаковой миниатюры, который поделился своим опытом, рассказал о достижениях и дал ценные советы будущим художникам.

Важным аспектом будущего развития СНО является расширение международного сотрудничества. Участие в международных проектах

¹⁶ Рис. 5. – фото из архива Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи – филиала Высшей школы народных искусств (академии).

позволяет студентам получить ценный опыт и знания, а также способствует развитию глобальной научной сети. Это может быть достигнуто посредством партнерства с зарубежными вузами, участия в международных конференциях и выставках.

Ярким примером является организация и проведение Высшей школой народных искусств (академией) международных выставок под общим названием «Великолепие художественного наследия России». На этих выставках были представлены лучшие выпускные квалификационные работы студентов – членов студенческого научного объединения, демонстрирующие произведения различных видов традиционного прикладного искусства России. Посетители могли увидеть широкий спектр шедевров традиционных художественных промыслов, к которым относятся: художественное кружевоплетение, художественная вышивка, ювелирное и косторезное искусство, палехская, мстёрская, холуйская, федоскинская лаковая миниатюрная живопись, нижнетагильская декоративная роспись, богородская художественная резьба по дереву и др.

Только за последние полтора года выставки «Великолепие художественного наследия России» состоялись в:

- Российском центре науки и культуры «Русский дом», г. Белград, Сербия (09.06.2023-17.06.2023), на которой работы студентов получили признание не только со стороны местной общественности, но и профессионалов в области искусства и культуры;

- Творческом центре калоферского коклюшечного кружева, Калофер, Болгария (30.09.2023-09.10.2023), которая продемонстрировала международное признание традиционных художественных промыслов России;

- штаб-квартире ЮНЕСКО, г. Париж, Франция (03.04.2024-18.04.2024) в зале Мира. Это мероприятие позволило представить работы российских студентов на международной арене, подчеркнув усилия России по сохранению и развитию нематериального этнокультурного достояния (рис. 6¹⁷).

Впервые в истории российского традиционного прикладного искусства:

- 18 выпускных квалификационных работ студентов Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала Высшей школы народных искусств (академии) получили высокий статус изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства. Это знаковое событие произошло на заседании Федерального экспертного художественного совета Министерства промышленности и торговли Российской Федерации – главного совета России по народным художественным промыслам (Приказ Минпромторга России от 13.03.2023 № 789, регистрационный № 612).

- 10 выпускных квалификационных работ студентов Высшей школы народных искусств (академии) по художественному кружевоплетению были переданы в постоянную экспозицию Музея кружева Вологодского

¹⁷ Рис. 6. – фото из архива Высшей школы народных искусств (академии).

государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника по просьбе самого музея (Письмо БУК «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» от 13.03.2023 г. №1-23/41). Данные произведения будут представлены не только в постоянной экспозиции, но и на временных выставках музея.

Рис. 6. Выпускные квалификационные работы студентов, членов СНО были представлены на выставке «Великолепие художественного наследия России» в штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж, Франция)

Эти беспрецедентные события свидетельствуют о высоком уровне профессиональной подготовки студентов Высшей школы народных искусств (академии) и признании их творческих достижений на государственном уровне в сфере сохранения и развития традиционных художественных промыслов России.

На ВДНХ на выставке «Россия» (павильон № 75, стенд Санкт-Петербурга) студенты Высшей школы народных искусств (академии) провели модный показ выпускных квалификационных работ, представляющие разные виды традиционного прикладного искусства. Модный показ стал ярким событием, привлечшим внимание посетителей к творческим достижениям студентов Высшей школы народных искусств (академии). Он наглядно продемонстрировал высокий уровень мастерства и креативности будущих художников традиционных художественных промыслов (рис. 7¹⁸).

Участие в работе студенческих научных объединений открывает перед молодыми исследователями широкие перспективы для профессионального совершенствования. Они имеют возможность представлять результаты своих исследований на научных конференциях и семинарах, публиковать статьи в рецензируемых изданиях, а также устанавливать контакты с ведущими учеными и экспертами в своей области.

Поддержка и развитие студенческих научных объединений является

¹⁸ Рис. 7. – фото автора статьи.

важнейшей задачей для высших учебных заведений, стремящихся обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров, способных внести значительный вклад в научно-технический прогресс и социально-экономическое развитие.

Рис. 7. Модный показ коллекции кружевных платьев и платьев с традиционной художественной вышивкой различных регионов России, выполненных студентами. ВДНХ, стенд Санкт-Петербурга, Павильон № 75.

Современное искусство, с его стремлением к инновациям и переосмыслению привычного, всё чаще находит вдохновение и инструменты в научной сфере. Эта связь рождает удивительные симбиозы, где технологии и художественное видение сплетаются в единое целое. Взаимодействие науки и искусства в современном мире – это обогащающий процесс, который открывает новые горизонты для творчества и познания.

Успешные примеры деятельности СНО, интеграция их в образовательный процесс, преодоление существующих вызовов и расширение международного сотрудничества являются ключевыми факторами для дальнейшего развития этих объединений. В конечном итоге, СНО не только обогащают образовательный процесс, но и служат важным инструментом для формирования будущих научных лидеров и инновационных профессионалов.

Литература

1. Васильева Е. И. Применение современных педагогических подходов в обучении студентов на учебных практиках. Из опыта организации образовательного процесса в ВШНИ. / Е. И. Васильева // Традиционное прикладное искусство и образование: электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 1 (27). – С. 26-31 – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00005. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-05.pdf (дата обращения: 02.03.2024).

2. Максимович В. Ф. Традиционные художественные промыслы как востребованный тренд современной культуры / В. Ф. Максимович // Традиционное прикладное искусство и образование: электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 3 (45). – С. 10-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-02.pdf (дата обращения: 30.01.2024).

3. Перевозчикова С. Г. Студенческий медиакомитет в системе информационной политики Высшей школы народных искусств: концепция

деятельности / С. Г. Перевозчикова // Вопросы культурологии. – Москва, 2024. – С. 131-141 – DOI 10.33920/nik-01-2402-03. – URL: <https://panor.ru/articles/studencheskiy-mediakomit-et-v-sisteme-informatsionnoy-politiki-vysshey-shkoly-narodnykh-iskusstv-kontseptsiya-deyatelnosti/101796.html#> (дата обращения: 27.05.2024).

4. Серов П. Е. Декоративная живопись: учебное пособие / П. Е. Серов; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017. – 108 с. – ISBN 978-5-906697-52-3.

5. Серов П. Е. Академическая живопись: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / П. Е. Серов; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 99 с.

6. Серов П. Е. Современные информационные и коммуникационные технологии в учебно-творческой деятельности студентов художественных вузов: учебные справочно-информационные материалы для студентов образовательных учреждений традиционного прикладного искусства / П. Е. Серов; Высшая школа народных искусств – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 32 с. – ISBN 978-5-906697-07-3.

References

1. Vasil`eva E. I. Primenenie sovremenny`x pedagogicheskix podxodov v obuchenii studentov na uchebny`x praktikax. Iz opy`ta organizacii obrazovatel`nogo processa v VShNI. / E. I. Vasil`eva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 1 (27). – S. 26-31 – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00005. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-05.pdf (data obrashheniya: 02.03.2024).

2. Maksimovich V. F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak vostrebovanny`j trend sovremennoj kul`tury` / V. F. Maksimovich // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (45). – S. 10-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-02.pdf (data obrashheniya: 30.01.2024).

3. Perevozchikova S. G. Studencheskiy mediakomit-et v sisteme informacionnoj politiki Vy`sshey shkoly` narodny`x iskusstv: koncepciya deyatel`nosti / S. G. Perevozchikova // Voprosy` kul`turologii. – Moskva, 2024. – S. 131-141 – DOI 10.33920/nik-01-2402-03. – URL: <https://panor.ru/articles/studencheskiy-mediakomit-et-v-sisteme-informatsionnoy-politiki-vysshey-shkoly-narodnykh-iskusstv-kontseptsiya-deyatelnosti/101796.html#> (data obrashheniya: 27.05.2024)

4. Serov P. E. Dekorativnaya zhivopis`: uchebnoe posobie / P. E. Serov; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2017. – 108 s. – ISBN 978-5-906697-52-3.

5. Serov P. E. Akademicheskaya zhivopis`: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» / P. E. Serov; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2018. – 99 s.

6. Серов П. Е. Современны́е информационны́е и коммуникационны́е технологии в учебно-творческой деятельности студентов художественны́х вузов: учебны́е справочно-информационны́е материалы́ для студентов образовател́ны́х учреждений традиционного прикладного искусства / П. Е. Серов; Вы́сшая школа народны́х искусств – Санкт-Петербург: VShNI, 2016. – 32 с. – ISBN 978-5-906697-07-3.

Serov P.E., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of drawing and painting, associate professor of the department of drawing and painting of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboedov Canal embankment, 2, Lit. A, e-mail: serov_p@mail.ru

Scientific research activity as a factor in the professional competencies formation of students in the field of traditional applied art

Abstract. The article considers the role of research activities in the formation of professional competencies of students studying traditional applied arts. It analyzes the advantages of involving students in research work, student scientific association activities as well as participation in scientific conferences, master classes and exhibitions. Also the author analyzes the harmonious introduction of information technologies into the learning process for the development of creative potential while preserving cultural identity.

Keywords: traditional applied art, research activities, professional competencies, student scientific association, information technologies.

The rich heritage of traditional applied art is an integral part of Russian culture. Its preservation and development is the key to the transfer of cultural identity to future generations. Modern universities strive not only to transfer knowledge but also to educate specialists who are able to create new things and contribute to the development of science and society. In this context students' research activities become an indispensable tool for deepening knowledge developing competencies and forming high-level professionals.

Specialized associations such as centers of talented youth activity play an important role in the development of student research activities. They provide a platform for exchanging ideas conducting their own research under the guidance of experienced mentors and determining further career paths [1, p. 27].

The involvement of students in the activities of scientific associations in the field of traditional applied arts is an important factor in improving the quality of their professional training. This allows future artists not only to preserve and transmit cultural traditions but also to enrich them finding a harmonious combination of modern trends and historical heritage [5, p. 5].

The Student Scientific Association is a voluntary self-governing non-profit formation created on the initiative of students of the Higher school of folk arts (academy) whose main activity includes promoting research innovation and scientific and educational work of students.

The purpose of the work with the student scientific association is to form a stable two-way interaction between the university management, the development of scientific potential, the formation of research competencies of students, their harmonious, professional and scientific development.

Tasks that are being solved to achieve the set goal:

- involvement of students in the process of active scientific creativity;
- methodological logistical and administrative support of the students in the organization and conduct of events;
- assistance in the implementation of socially significant student initiatives in the field of research innovation scientific and educational activities;
- encouragement of students, teachers and other persons involved in the work of the Student Scientific Association and other student associations engaged in science.

The structure of the Student Scientific Association of the Higher school of folk arts (academy) can be two-level:

- Student Scientific Association of structural divisions (institutes) – the first level;
- the joint of Student Scientific Association of the Higher school of folk arts (academy) including representatives of the Student Scientific Association branches is the second level.

Students within the framework of the Student Scientific Association get the opportunity for self-realization beyond the standard curriculum engaging in their own research projects, offering new scientific ideas and approaches. This contributes to the formation of students' competencies that are necessary for scientific work such as the ability to think analytically, the ability to process large amounts of information, work with scientific literature and competent presentation of results [4, p. 10].

The participation of students in the scientific and practical activities of student associations contributes to the comprehensive development of a wide range of professional competencies. Along with research skills students improve their skills in the field of specific artistic techniques and technologies. Working on joint projects teaches you to find non-standard solutions, develops creativity and creative thinking. Presentation of research results and works at exhibitions and conferences builds communication and presentation skills. For example, Komarova E.A. who is A student of the Department of Jewelry and Bone Carving at the Higher school of folk arts (academy) conducted a study on the use of epoxy resins in the art of bone carving. She outlined the results of the experiment with epoxy resins; the positive and negative sides of their application were revealed at the Student Scientific Association seminar in the report "Practical application of modern materials (epoxy resins polymers) in bone-cutting art" (Fig 1).

Student Scientific Association members are actively exploring the possibilities of integrating digital technologies such as computer software, hardware and 3D modeling (in jewelry) into the design process of traditional applied art products. Students of the Student Scientific Association Komarova E. and Tsareva K. held a master class "The use of digital technologies in the educational and creative process" where they clearly demonstrated the use of computer graphics as a tool for designing and performing sketches of decorative works on drawing and painting [6, p. 5].

Modern information technologies open up new opportunities including the field of traditional applied arts. However, their implementation requires a balanced approach so that innovative methods harmoniously complement rather than replace traditional techniques ensuring the continuity of cultural traditions and preserving the identity of traditional applied art based on manual labor. Excessive computerization carries risks for the development of national cultural heritage since the use of the same software products can lead to the loss of the identity of the artistic language. Therefore, teachers should teach students how to creatively use information technology while preserving the cultural identity of the works of traditional crafts (fig. 2).

Fig. 2. K. Tsareva and E. Komarova, students of the Department of Jewelry and Bone-cutting Art of the Higher school of folk arts (Academy) conduct a master class "Using digital technologies in the educational and creative process"

Members of the Student Scientific Association participate in the organization of annual scientific events which is

held at the Higher school of folk arts (academy) St. Petersburg. They make presentations the content of which is research work in various areas of study at the university. For example, the III International Forum of Students, Postgraduates and Young Scientists "Culture of Russia in the XXI century: the past in the present the present in the future" which was held on June 14-15 2023. It was devoted to discussing the strategy of technical and technological regional and historical, artistic and aesthetic development of traditional arts and crafts which will ensure the relevance and recognition of this art; The International Student Forum "Unique Art of Russia" dedicated to the 20th anniversary of the Higher school of folk arts (academy) and the 90th anniversary of the Sergiev Posad Institute of Toys a branch of the Higher school of folk arts (academy) united young opinion leaders who support the ideas and values of traditional art for two days (December 6-7 2023). It has become a discussion platform for youth initiatives and projects aimed at a long-term socially significant effect, i.e. the development of traditional artistic crafts.

One of the key activities of the Student Scientific Association is the creation and implementation of joint projects. These projects can be interdepartmental that allows students to interact with representatives of various scientific disciplines and

branches of the Higher school of folk arts (academy). This approach promotes the integration of knowledge and experience which in turn strengthens scientific research and improves its quality. The article analyzes how small-format painting helps to increase the level of the artist's ability to concentrate on details and image accuracy. Examples of students' works are analyzed and the role and importance of improving drawing techniques and understanding color obtained through the study of small-format painting are revealed [2, p. 11].

Student Scientific Association plays an important role in the formation of a network of communication between students who are actively engaged in science: seminars, webinars are held, groups on social networks are created and printed publications are published which ensures a constant exchange of information and experience. These events allow students not only to share knowledge but also to discuss current scientific problems, find like-minded people and partners for joint research.

In the journal "Questions of Cultural Studies" No. 2 for 2024 the article "Student Media Committee in the information policy system of the Higher school of folk arts (academy): the concept of activity" was published by Perevozchikova S. who is a student of the Department of lacquer miniature painting". The article examines the role of media resources including social networks as the main channels for informing students and positioning higher education institutions in the modern world. It discusses how universities can use these tools to share knowledge, demonstrate achievements, inform about activities and form their own brand. The concept of the media committee of the Student Council of the Higher school of folk arts (academy) is proposed which includes improving the quality of content developing new sites, high-quality visual design and differentiated content to expand audience coverage" [3].

The Student Scientific Association promotes the active participation of students in scientific activities and provides opportunities for the realization of research potential. The Student Scientific Association asset organizes students' participation in city competitions, helps to fill out applications for Russian and international grants. This allows young researchers to present their work to a wide audience and achieve recognition in the scientific community which in turn contributes to increased motivation and professional growth. An important step to activate the scientific activity of the student scientific association is the active attraction of extra-budgetary funds such as grants, sponsorship and participation in competitions.

A team of active members of the Student Scientific Association of the Higher school of folk arts (academy) made a presentation at the competition of Student scientific associations in St. Petersburg. The report included an analysis of the features of traditional applied art as well as proposals for its preservation and popularization. The presentation aroused great interest among the jury as the students proposed non-standard ways to integrate traditional applied art into modern culture. The students of the Student Scientific Association team of the Higher school of folk arts (academy) showed not only deep knowledge in the field of their specialization but also high argumentative competence convincingly and accurately

answering the questions posed by the jury members. Their competent answers emphasized the significance and originality of the research and proposed projects in the field of preservation and development of traditional applied arts proving their contribution to the scientific and cultural spheres.

Such convincing performance of the students reflects the quality of the educational program and teaching at the Higher school of folk arts (academy). Moreover, the willingness to constructive dialogue and criticism indicates a high level of their professional training

Another significant event was the international teleconference "Students of Belarus and Russia: interacting and creating together." On April 2, 2024, students of the Higher school of folk arts (academy) took part in an international teleconference on the Day of Unity of the Peoples of the Republic of Belarus and the Russian Federation (fig. 3).

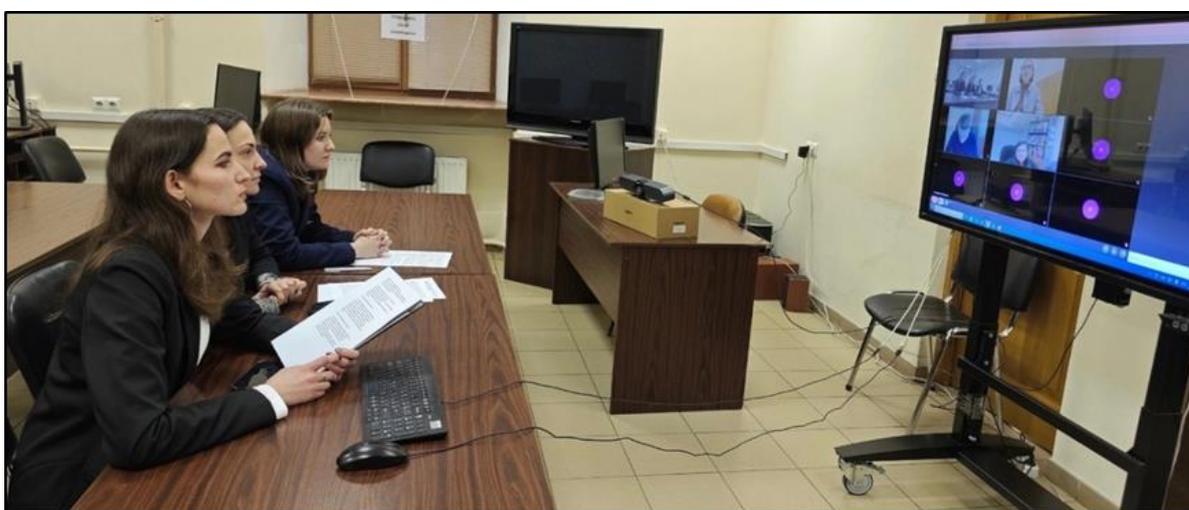

Fig. 3. A team of students from the Higher school of folk arts (academy) performed at a competition of Student scientific associations in St. Petersburg

This event was organized in order to strengthen cultural and educational ties between the youth of the two countries. The teleconference provided a unique opportunity for students from Belarus and Russia to exchange experiences, discuss topical issues of cooperation in the field of education and culture as well as outline prospects for the implementation of joint projects.

Presentations of students' creative achievements were held as part of the teleconference. They demonstrated the richness and diversity of traditional folk crafts. The participants of the event got acquainted with modern trends in the development of traditional applied art in Belarus and Russia. In addition, the issues of academic mobility, the exchange of experience between university teachers and the organization of joint scientific research in the field of preservation and popularization of cultural heritage were discussed. The event demonstrated the desire of the youth of Belarus and Russia to deepen mutual understanding and cooperation including the field of traditional applied arts.

The participants of the teleconference were Maxim Tank Belarusian State Pedagogical University (organizer), the Higher school of folk arts (academy) and all

other branches of the Academy: from Moscow to Omsk, Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, Novosibirsk State Pedagogical University, A. P. Chekhov Taganrog Institute, the Roscongress Foundation.

During the teleconference students presented creative projects that are being implemented in universities and also reflected on the universal and professional competencies that students develop when they work as part of creative teams and project groups.

Fig. 4. Speech by Sudar Ya., Chairman of the Student Scientific Association of the Higher school of folk arts (academy) at the International teleconference "Students of Belarus and Russia: interacting and creating together"

Speakers from the Higher school of folk arts (academy) were Chairman of the Student Council a third-year student of the Department of Jewelry and Bone-cutting Art E. Komarova; chairman of the Student Scientific Association a fourth-year student of the Department of Lacquer Miniature Painting Sudar Ya. (fig. 4); chairman of the media Committee of the Student Council a second-year student of the Department of Decorative Painting named after A.N. Golubeva Efremova R.

Teachers and research supervisors play an important role in supporting and guiding the activities of

the Student Scientific Association. They can act as consultants helping students identify research areas, provide resources and facilitate the publication of results. Such interaction promotes deeper involvement of students in scientific activities and improves the quality of research. Meetings with invited experts such as the Higher school of folk arts (academy) scientists, well-known artists of traditional arts and crafts and employers contribute to gaining new knowledge in the field of traditional applied arts.

On April 19, 2024 at the Mstera Institute of Lacquer Miniature Painting – a branch of the Higher school of folk arts (academy)

a creative meeting was held with Vladislav Fedorovich Nekosov. He is an outstanding artist in the field of lacquer miniature painting, People's Artist of the Russian Federation, Honored Artist of the USSR, Professor of the Department of Performing Arts and Design Activities.

The event was held in the format of an interview moderated by Deputy Director for Scientific and methodological Work Yu.I. Ukolova. V.F. Nekrasov answered questions related to artistic area, shared memories of his student years and rich pedagogical experience during the conversation (fig. 5).

Students of the Mstera Institute of Lacquer Miniature Painting had the opportunity to personally communicate with one of the leading lacquer miniature artists who shared his experience, talked about achievements and gave valuable advice to future artists.

An important aspect of the future development of the Student scientific association is the expansion of international cooperation. Participation in international projects and exchange programs allows students to gain valuable experience and knowledge as well as contributes to the development of a global scientific network. This can be achieved through partnership with foreign universities participation in international conferences and projects.

Fig. 5. Creative meeting with V.F. Nekosov, People's Artist of the Russian Federation, Honored Artist of the USSR, professor of the Department of Artistic, Performing and Design Activities of the Mstera Institute of Lacquer Miniature Painting – branch of the Higher school of folk arts (academy)

A striking example of the activity of the student scientific association's asset was the organization and holding of international exhibitions under the general title "The Splendor of Russia's Artistic Heritage". These exhibitions featured the best final qualifying works of students who are members of the student scientific association demonstrating works of various types of traditional applied art in Russia. Visitors could see a wide range of products of traditional Russian applied art which include artistic lace, weaving, artistic embroidery, jewelry and bone carving, Palekh, Msterskaya, Kholuiskaya, Fedoskinsky lacquer miniature painting, Nizhny Tagil decorative painting, Bogorodskoe artistic wood carving.

Only in the last two years (2023-2024) the exhibition "The Splendor of Russia's Artistic Heritage" was held in:

- The Russian Center for Science and Culture "Russian House" Belgrade Serbia (06/09/2023-06/17/2023) where the students' work was recognized not only by the local community but also by professionals in the field of art and culture.

- The Creative Center of Kalofersky Bobbin lace Kalofer Bulgaria (30.09.2023-09.10.2023) demonstrated international recognition of Russian traditional crafts and stimulated cultural exchange between the countries.

- UNESCO Headquarters Paris France (04/03/2024-04/18/2024) in the Miro Hall. This event made it possible to present the works of Russian students on the international stage highlighting Russia's efforts to preserve and develop intangible ethno cultural heritage (fig. 6).

For the first time in the history of Russian traditional applied art:

- 18 final qualifying works of students of the Bogorodsky Institute of Artistic Woodcarving, a branch of the Higher school of folk arts (academy)

who are members of the student scientific association have received a high status of handicrafts of recognized artistic merit. This landmark event took place at a meeting of the Federal Expert Art Council of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation – the Main Council of Russia for Folk Arts and Crafts (Order of the Ministry of Industry and Trade of Russia dated 03/13/2023 No. 789 registration No. 612).

- 10 final qualifying works of students-members of the Higher school of folk arts (academy) on artistic lace weaving were transferred to the permanent exhibition of the Vologda State Historical Architectural and Art Museum-Reserve Lace Museum at the request of the museum itself (Letter from the Book "Vologda State Historical Architectural and Art Museum-Reserve" dated 03/13/2023 No. 1-23/41). These works will be presented not only in the permanent exhibition but also in temporary exhibitions of the museum.

Fig. 6. The final qualifying works of students, members of the Students scientific association were presented at the exhibition "The splendor of the artistic heritage of Russia" at the UNESCO headquarters (Paris, France)

These unprecedented events testify to the high level of professional training of students of the Higher school of folk arts (academy) and the recognition of their creative achievements at the state level in the field of preservation and development of traditional arts and crafts of Russia. Such events contribute to the strengthening of international relations which is an important aspect of the activities of the Student scientific association. At the VDNH (Exhibition of achievements of the national economy) exhibition "Russia" (pavilion No. 75 stand of St. Petersburg) students of the Higher school of folk arts (academy) held a fashion show of final qualifying works representing different types of traditional applied art. The fashion show became a bright event that attracted the attention of visitors to the creative achievements of students of the Higher school of folk arts (academy). It clearly

demonstrated the high level of skill and creativity of future artists of traditional crafts (fig. 7).

Participation in the work of student scientific associations opens up wide prospects for professional improvement for young researchers. They have the opportunity to present the results of their research at scientific conferences and seminars, publish articles in peer-reviewed publications and establish contacts with leading scientists and experts in their field.

Fig. 7. Fashion show of a collection of lace dresses and dresses with traditional artistic embroidery of various regions of Russia made by students. VDNH, St. Petersburg stand, Pavilion No. 75.

The support and development of student scientific associations is the most important task for higher educational institutions seeking to provide training of highly qualified personnel capable of making a significant contribution to scientific and technological progress and socio-economic development.

Modern art with its desire to innovate and rethink the familiar increasingly finds inspiration and tools in the scientific field. This connection creates amazing symbioses where technology and artistic vision are intertwined into an integrated field. The interaction of science and art in the modern world is an enriching process that opens up new horizons for creativity and knowledge.

Successful examples of the activities of Student Scientific Association their integration into the educational process, overcoming existing challenges and expanding international cooperation are key factors for the further development of these associations. Ultimately, Student Scientific Association not only enriches the educational process but also serves as an important tool for the formation of future scientific leaders and innovative professionals.

References

1. Vasil`eva E. I. Primenenie sovremenny`x pedagogicheskix podxodov v obuchenii studentov na uchebny`x praktikax. Iz opy`ta organizacii obrazovatel`nogo processa v VShNI. / E. I. Vasil`eva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 1 (27). – S. 26-31 – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00005. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-05.pdf (data obrashheniya: 02.03.2024).

2. Maksimovich V. F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak vobrebovanny`j trend sovremennoj kul`tury` / V. F. Maksimovich // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023.

– № 3 (45). – S. 10-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-02.pdf (data obrashheniya: 30.01.2024).

3. Perevozchikova S. G. Studencheskiy mediakomitët v sisteme informacionnoj politiki Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv: koncepciya deyatel`nosti / S. G. Perevozchikova // Voprosy` kul`turologii. – Moskva, 2024. – S. 131-141 – DOI 10.33920/nik-01-2402-03. – URL: <https://panor.ru/articles/studencheskiy-mediakomitët-v-sisteme-informatsionnoy-politiki-vysshey-shkoly-narodnykh-iskusstv-kontseptsiya-deyatelnosti/101796.html#> (data obrashheniya: 27.05.2024)

4. Serov P. E. Dekorativnaya zhivopis`: uchebnoe posobie / P. E. Serov; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2017. – 108 s. – ISBN 978-5-906697-52-3.

5. Serov P. E. Akademicheskaya zhivopis`: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» / P. E. Serov; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2018. – 99 s.

6. Serov P. E. Sovremenny`e informacionny`e i kommunikacionny`e texnologii v uchebno-tvorcheskoj deyatel`nosti studentov xudozhestvenny`x vuzov: uchebny`e spravochno-informacionny`e materialy` dlya studentov obrazovatel`ny`x uchrezhdenij tradicionnogo prikladnogo iskusstva / P. E. Serov; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv – Sankt-Peterburg: VShNI, 2016. – 32 s. – ISBN 978-5-906697-07-3.

*История профессионального образования в области
традиционного прикладного искусства*

*History of vocational education in the field of
traditional arts and crafts*

УДК 378.6:745

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. 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: ladybug90@yandex.ru

**Преподавание теории и истории традиционных художественных
промыслов в вузах России в 2015-2023 гг.: аналитический обзор
Teaching the theory and history of traditional arts and crafts in Russian
universities in 2015-2023: an analytical review**

Аннотация. Статья посвящена осмыслению результатов аналитического обзора преподавания теории и истории традиционных художественных промыслов в вузах России в 2015 и 2023 гг. В рамках исследования был осуществлен сравнительный анализ учебных планов и рабочих программ дисциплин по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в вузах Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска, Нижнего Новгорода. Автором раскрыта роль теоретических дисциплин в подготовке будущих художников; сформулирован потенциал курса теории и истории традиционных художественных промыслов; дан обзор основных изменений в системе народных художественных промыслов и профессиональном образовании в этой сфере в 2015-2023 гг., повлекшие пересмотр миссии и содержания обозначенного курса.

Ключевые слова: Высшая школа народных искусств (академия), традиционные художественные промыслы, традиционное прикладное искусство, теория и история традиционных художественных промыслов, непрерывное профессиональное образование.

Abstract. The article is devoted to understanding the results of an analytical review of teaching the theory and history of traditional artistic crafts in Russian universities in 2015 and 2023. As part of the study, a comparative analysis of curricula and work programs of disciplines in the field of training 54.03.02 Decorative and applied arts and crafts at universities in St. Petersburg, Moscow, Novosibirsk, Yekaterinburg, Krasnoyarsk, Nizhny Novgorod was carried out. The

author reveals the role of theoretical disciplines in the training of future artists; the potential of the course of theory and history of traditional artistic crafts is formulated; an overview of the main changes in the system of folk arts and crafts and vocational education in this area in 2015-2023 is given, which led to a revision of the mission and content of the designated course.

Keywords: Higher school of folk arts (academy), traditional artistic crafts, traditional applied art, theory and history of traditional artistic crafts, continuing professional education.

Высшая школа народных искусств (академия) – единственный в России вуз с развитой сетью филиалов (институтов), расположенных в исторических центрах традиционных художественных промыслов, что обеспечивает возможность реализации непрерывного профессионального образования по их конкретным видам с учетом региональной специфики. Значимым аспектом подготовки будущих художников является не только приращение опыта исполнительского мастерства, но и освоение теоретических профессиональных дисциплин. Последние формируют культурный уровень и общий кругозор будущего специалиста; обеспечивают представление о миссии художника традиционных художественных промыслов как носителя и транслятора «культурного кода» страны; гарантируют развитие качеств, необходимых для эффективной реализации собственного профессионального капитала в условиях современной социокультурной ситуации.

Место и роль общепрофессиональных теоретических дисциплин в образовательном процессе будущего художника неоднократно становились предметом научного изучения [1, 2, 3, 10, 16, 17]. Курсом, фундамирующим подготовку на уровне бакалавриата в Высшей школе народных искусств (академии), является «Теория и история традиционных художественных промыслов». Ее сущность, содержание и значение в системе непрерывного профессионального образования на уровнях среднего профессионального образования и высшего образования (бакалавриат / магистратура) были раскрыты ранее [4, 5].

Кратко сформулируем, в чем заключается принципиальная значимость этой дисциплины в образовательном процессе Академии:

- знакомство с многообразием регионально-исторических центров традиционных художественных промыслов, историей их формирования и художественно-стилистическими особенностями произведений, творчеством конкретных художников;
- воспитание ценностного отношения к традиционным художественным промыслам России как системообразующего компонента национальной духовной и художественной культуры страны;
- формирование интереса и мотивации к изучению, сохранению и развитию традиций национального искусства посредством развития единства универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных с художественно-творческой деятельностью;

- содействие в формировании качества «насмотренности», освоении навыков визуальной культуры и опыта визуальной коммуникации;
- формирование опыта научно-исследовательской деятельности в этой сфере.

Впервые аналитический обзор преподавания истории традиционных художественных промыслов в учреждениях высшего образования был осуществлен в рамках диссертационного исследования в 2015 г. Сравнительный анализ учебных планов направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в других вузах (Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга), показал, что также, как и в Высшей школе народных искусств (академии), в обучении художников есть схожие теоретические курсы¹⁹. Однако и количественное соотношение часов²⁰, и их содержание не соотносится в полной мере с ожидаемой миссией этих дисциплин в аспекте формирования целостного представления у будущих художников о месте и роли традиционных художественных промыслов в национальном искусстве страны [6, с. 70-72]. Вероятно, этот факт обусловлен тем, что образовательный процесс в данных вузах, в отличие от Высшей школы народных искусств (академии), изначально был ориентирован в большей степени на подготовку художников в области декоративно-прикладного искусства, а не народных промыслов.

В период 2015-2023 гг. в области образования и государственной политики в области народных художественных промыслов произошли значимые изменения, касающиеся утверждения значимых нормативно-правовых документов, обеспечения доступности информации (популяризации) традиционных промыслов:

2015 г. – Стратегия развития народных художественных промыслов на 2015-2016 гг. и на период до 2020 года (приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 20 июля 2015 г. № 2011) [12];

2018 г. – запуск специализированного портала народных художественных промыслов Промыслы.рф (Минпромторг РФ) с целью широкой информационной поддержки российских предприятий народных художественных промыслов [9];

2020 г. – ФГОС 3++ направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1010) [14]; ФГОС 3++ направления подготовки 54.03.05 Традиционное прикладное

¹⁹ Варианты наименований курсов: «Традиционные промыслы и ремесла»; «Традиционные промыслы и ремесла народов мира»; «Художественные промыслы народов России»; «История и современность декоративно-прикладного искусства и народных промыслов»; «История декоративно-прикладного искусства и народных промыслов»; «Художественно-декоративные народные промыслы»; «Промышленность и народные промыслы Нижегородской области»; «История и теория традиционных художественных промыслов».

²⁰ Количество зачетных единиц – от 1 (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет») до 8 (ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»).

искусство (приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.11.2020 г. № 1450) [15];

2022 г. – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, Указ «О Дне народных художественных промыслов» (от 17.06.2022 № 384) [13], Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» (Указ Президента РФ от 09.11.2022 г. № 809) [11].

Закономерно было бы предполагать, что курс государственной культурной политики детерминировал соответствующие изменения в учебных планах и содержании программ дисциплин направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в пользу увеличения количества и качества курсов, посвященных изучению конкретных видов традиционных художественных промыслов, постижению их специфики и художественно-стилистических особенностей. Эта гипотеза потребовала очередного анализа и осмысления вопросов преподавания курсов теории и истории традиционных художественных промыслов.

Как и в 2015 г., в 2023 г. в рамках аналитического обзора было изучено учебно-методическое обеспечение тех же вузов (таблица 1).

Таблица 1.

Удельный вес содержания курсов, связанных с теорией и историей традиционных художественных промыслов (2023 г.)

<i>Вуз</i>	<i>Направление подготовки</i>	<i>Учебный курс</i>	<i>Количество зачетных единиц / ак. часов</i>	
Санкт-Петербург				
АНО ВО «Смольный институт Российской академии образования»	Не функционирует			
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»	54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы	Традиционные промыслы и ремесла народов мира	2	72 34 – ауд. 38 – СРС
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (Институт прикладного искусства)	54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы	История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства	3	108 34 – ауд. 47 – СРС 27 – контроль
		Художественные промыслы народов России	3	108 56 – ауд. 51.75 – СРС 0.25 – контроль

АНОО ВО «Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» (Невский институт дизайна)	54.03.02 Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы	История и теория декоративно- прикладного искусства и народных промыслов	3	108 64 – ауд. 44 – СРС
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»	54.03.02 «Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы	Теория и история традиционных художественных промыслов	6	216 144 – ауд. 72 – СРС
Москва				
ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина «Московский государственный университет дизайна и технологии» Институт дизайна	54.03.02 Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы	История и современность декоративно- прикладного искусства и народных промыслов	3	108 54 – ауд. 27 – СРС 27 – контроль
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» Институт искусств	54.03.02 Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы	История декоративно- прикладного искусства и народных промыслов	4	144 61 – ауд. 56 – СРС 27 – контроль
ФГБОУ ВО «Московская Государственная Художественно- Промышленная Академия имени С.Г. Строганова»	54.03.02 Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы	История декоративно- прикладного искусства	4	144 72 – ауд. 72 – СРС
Новосибирск				
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» Институт искусств	54.03.02 Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы	История промыслов и ремесел народов мира / Традиционные промыслы и ремесла народов Сибири	2	72 46 – ауд. 26 – СРС
		История современные проблемы декоративно- прикладного искусства	4	144 54 – ауд. 90 – СРС

Продолжение таблицы.

Красноярск				
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск	54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы	Художественно-декоративные народные промыслы	4	144 54 – ауд. 54 – СРС 36 – контроль
		Художественная культура Сибири народное творчество	2	72 40 – ауд. 32 – СРС
Екатеринбург				
ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет им. Н.С. Алферова», Екатеринбург	54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы	История декоративно-прикладного искусства	3	108 36 – ауд. 72 – СРС
Нижний Новгород				
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»	Направления подготовки ликвидировано.			

Проанализируем данные, представленные в таблице:

- во-первых, произошло сокращение вузов, реализующих обучение по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (с 12 до 10);

- во-вторых, очевидно уменьшение количества теоретических курсов, связанных с исследуемой проблематикой (с 14 до 11 дисциплин соответственно);

- в-третьих, снижение частотности использования понятия «народный промысел» (и их вариаций) в названии курсов (с 14 до 6 упоминаний, т.е. «перекося» в сферу декоративно-прикладного искусства);

- в-четвертых, увеличение количества часов самостоятельной работы студента и контроля в процессе освоения содержания дисциплины.

Это лишь те изменения, которые связаны с формальной стороной организации учебного процесса; однако они являются следствием доминанты содержания образования по этому направлению в каждом из вузов – приоритетом подготовки художников именно в области декоративно-прикладного искусства. Компонент, касающийся осмысления места и роли

традиционных («народных») художественных промыслов в культуре страны, что, казалось бы, также подразумевает направление подготовки 54.03.02, чаще всего сведен к их поверхностному изучению, лишенному системы, или региональным особенностям. Данный тезис подтверждает анализ содержания рабочих программ перечисленных учебных дисциплин. К наиболее типичным аспектам содержания программ, вызывающим сомнение и несогласие, следует отнести:

- *терминологическую путаницу*: равнозначное использование понятий «традиционные промыслы», «народные промыслы и ремесла», «народная культура», «народное творчество», новая терминология – «художественно-декоративные народные промыслы»;

- *противоречивость и бессистемность изложения материала*: приоритет истории над теорией, а также нелогичность отбора содержания – в рамках одной темы предлагается изучить виды традиционных художественных промыслов, не связанные между собой ни в историческом, ни в региональном, ни в художественном контексте (например, в одну тему объединены городецкая роспись и холуйская миниатюра; северная чернь и каслинское литье и т.д.);

- *односторонность представления многообразия видов и центров традиционных художественных промыслов*: например, художественный текстиль представлен только вологодским кружевоплетением, павловопосадскими набивными и оренбургскими пуховыми платками; художественная керамика – гжельской керамикой и дымковской игрушкой и т.д. В том случае, если изучение дисциплины предполагает знакомство и с историей декоративно-прикладного искусства, и народных промыслов, последние могут быть и вовсе не отражены в программе.

Тем более стройной и системной выглядит программа курса теории и истории традиционных художественных промыслов, преподаваемого в Высшей школе народных искусств [5]. Ее содержание включает три крупных блока («Теоретические аспекты традиционного прикладного искусства», «История развития и современное состояние традиционных художественных промыслов России», «Традиционное прикладное искусство – часть национальной культуры»), логично и непротиворечиво раскрывающих различные виды традиционных художественных промыслов и их региональные особенности, специфику терминологического поля и историографию изучения каждого промысла.

Курс ориентирует на формирование целостного представления о богатстве традиционных художественных промыслов страны и осмысление региональных вариантов их технико-технологических и художественно-стилистических особенностей, чему способствует структура каждой темы: от общих понятий – к частным видам традиционных художественных промыслов и кругу основных научных исследований в этой области. Конечно, в рамках годичного курса не представляется возможным рассмотреть все некогда существовавшие и бытующие в наши дни центры традиционных художественных промыслов, однако и выбранные способны сформировать

целостное представление о национальных художественных традициях России, истоках и характерных тенденциях их развития.

Успешному освоению материала способствует баланс аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов, выполнение в рамках дисциплины собственного исследования (курсовой работы), разработанная методика преподавания и учебно-методический комплекс. Последний включает как авторские разработки конкретно для данной дисциплины (монографии, учебные пособия), так и всю совокупность научных изданий коллектива академии, подготовленных в рамках научно-педагогической школы академика РАО, доктора педагогических наук, профессора В.Ф. Максимович «Создание инновационной системы непрерывного многоуровневого образования в традиционном прикладном искусстве», утверждающей традиционные художественные промыслы как уникальное явление культурного наследия России [8, с. 15].

Таким образом, сущностными особенностями содержания заявленного курса являются:

- его взаимосвязь со всеми уровнями образования, последовательное усложнение и развитие от среднего профессионального образования – к магистратуре [6];

- системность изложения теории, исторических этапов формирования конкретных видов традиционных художественных промыслов страны и их современного состояния;

- представление многообразия видов традиционных художественных промыслов, их региональных вариантов (в т. ч. с учетом профилей подготовки студентов);

- баланс аудиторных лекционных, практических занятий и самостоятельной работы;

- разработанный учебно-методический комплекс, учитывающий специфику образовательного процесса Высшей школы народных искусств.

Осуществленный анализ учебных планов и содержания рабочих программ перечисленных дисциплин, доказывает *уникальность* системы непрерывного профессионального образования в Высшей школе народных искусств (академии), тем самым подтверждая ее статус как единственного в России вуза, ориентированного на подготовку художников не декоративно-прикладного искусства, а традиционных художественных промыслов, готовых и способных к их сохранению и развитию в наши дни.

Литература

1. Агапова И. Э. Профессиональная направленность филологических дисциплин (на примере «Русского языка») в подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов / И. Э. Агапова // Традиционное прикладное искусство и образование: электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 3 (41). – С. 46-54. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-46-54. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-07.pdf (дата обращения: 13.03.2024). – EDN: UQFUFE.

2. Архангельская О. В. Формирование экономической грамотности будущего художника традиционных художественных промыслов / О. В. Архангельская // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 3 (37). – С. 55-62. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-3-55-62. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-13.pdf (дата обращения: 13.03.2024). – EDN: AJKYKN.

3. Еракина Е. А. Особенности формирования правовой грамотности будущих художников традиционных художественных промыслов / Е. А. Еракина // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 3 (41). – С. 98-111. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-98-111. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-12.pdf (дата обращения: 13.03.2024). – EDN: NFIGRI.

4. Куракина И. И. Курс теории традиционных художественных промыслов в профессиональном образовании будущих художников: сущность, содержание, значение / И. И. Куракина // Мир науки, культуры, образования. – 2022. – № 3 (94). – С. 198-201. – DOI 10.24412/1991-5497-2022-394-198-201. – EDN: QICUSM.

5. Куракина И. И. Рабочая программа дисциплины «Теория и история традиционных художественных промыслов» / И. И. Куракина. – Текст электронный // ВШНИ : официальный сайт. – URL: https://www.vshni.ru/doc/uchprogr/bak/16._54.03.02_2023.pdf (дата обращения: 23.03.2024).

6. Куракина И. И. Содержание и дидактические основы преподавания теории и истории традиционных художественных промыслов в системе непрерывного многоуровневого профессионального образования / И. И. Куракина // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 4 (38). – С. 126-142. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-126-142. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-17.pdf (дата обращения: 18.03.2024). EDN: IMHPDZ.

7. Куракина И. И. Содержание обучения теории и истории традиционного прикладного искусства в профильном высшем образовании : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» (педагогические науки) : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Куракина Ирина Игоревна ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург, 2018. – 263 с.

8. Максимович В. Ф. Традиционные художественные промыслы как востребованный тренд современной культуры // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 3 (45). – С. 10-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-02.pdf (дата обращения: 28.03.2024). – EDN: GNHNGZ.

9. Народные художественные промыслы России. – Текст электронный // МИНПРОМТОРГ Росии : официальный сайт. – URL: <https://промыслы.рф> (дата обращения: 14.03.2024).

10. Озерова О. В. Научно-исследовательская деятельность студентов в профессиональном образовании в области дизайна игрушки // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 3 (45). – С. 18-27. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-18-27. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-03.pdf (дата обращения: 13.03.2024). – EDN: CYLKTT.

11. Российская Федерация. Президент. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей : указ Президента РФ от 09.11.2022 г. № 809. – Текст электронный // Гарант.ру : информационно-правовой портал. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/?ysclid=lv57rwaqiy199316259> (дата обращения: 28.03.2024).

12. Российская Федерация. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Стратегия развития народных художественных промыслов на 2015-2016 гг. и на период до 2020 года : приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 20 июля 2015 г. № 2011. – Текст электронный // Гарант.ру : информационно-правовой портал. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71091740/?ysclid=lv586hwm3m508563847> (дата обращения: 28.03.2024).

13. Российская Федерация. Президент. О Дне народных художественных промыслов : указ Президента Российской Федерации от 17 июня 2022 № 384. – Текст электронный // Гарант.ру : информационно-правовой портал. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404747343/?ysclid=lv58apioig208912966> (дата обращения: 28.03.2024).

14. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : утвержден приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2020 г. № 1010. – Текст электронный // Гарант.ру : информационно-правовой портал. – URL: <https://base.garant.ru/74566320/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/?ysclid=lv59r90pm5551300110> (дата обращения: 28.03.2024).

15. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта направления подготовки 54.03.05 Традиционное прикладное искусство : утвержден приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25.11.2020 г. № 1450. – Текст электронный // КОДИФИКАЦИЯ.РФ : официальный сайт. – URL: <https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-25.11.2020-N-1450/?ysclid=lv59yvollg963105047> (дата обращения: 28.03.2024).

16. Чиж Р. Н. Генезис иноязычного обучения будущих художников в области традиционных художественных промыслов / Р. Н. Чиж // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. –

Санкт-Петербург, 2022. – № 2 (40). – С. 53-65. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-98-111. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-10.pdf (дата обращения: 13.03.2024). – EDN: GNEPYW.

17. Шаповалова И. А. Научно-исследовательская деятельность как ресурс развития творчества будущих художников в области традиционного прикладного искусства и народных промыслов / И. А. Шаповалова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 3 (29). – С. 43-51. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00046. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-05.pdf (дата обращения: 13.03.2024). – EDN: IEOTJJ.

References

1. Agapova I. E`. Professional`naya napravlenno`st` filologicheskix disciplin (na primere «Russkogo yazy`ka») v podgotovke budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / I. E`. Agapova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3 (41). – S. 46-54. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-46-54. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-07.pdf (data obrashheniya: 13.03.2024). – EDN: UQFUFE.

2. Arxangel`skaya O. V. Formirovanie e`konomicheskoy gramotnosti budushhego xudozhnika tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / O. V. Arxangel`skaya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 3 (37). – S. 55-62. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-3-55-62. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-13.pdf (data obrashheniya: 13.03.2024). – EDN: AJKYKN.

3. Erakina E. A. Osobennosti formirovaniya pravovoj gramotnosti budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / E. A. Erakina // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3 (41). – S. 98-111. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-98-111. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-12.pdf (data obrashheniya: 13.03.2024). – EDN: NFIGRI.

4. Kurakina I. I. Kurs teorii tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov v professional`nom obrazovanii budushhix xudozhnikov: sushhnost`, sodержanie, znachenie / I. I. Kurakina // Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – 2022. – № 3 (94). – S. 198-201. – DOI 10.24412/1991-5497-2022-394-198-201. – EDN: QICUSM.

5. Kurakina I. I. Rabochaya programma discipliny` «Teoriya i istoriya tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov» / I. I. Kurakina. – Tekst e`lektronny`j // VShNI : oficial`ny`j sajt. – URL: https://www.vshni.ru/doc/uchprogr/bak/16._54.03.02_2023.pdf (data obrashheniya: 23.03.2024).

6. Kurakina I. I. Soderzhanie i didakticheskie osnovy` prepodavaniya teorii i istorii tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov v sisteme neprery`vnogo mnogourovnevnogo professional`nogo obrazovaniya / I. I. Kurakina // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 4 (38). – S. 126-142. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-126-142. – URL:

https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-17.pdf (data obrashheniya: 18.03.2024).
EDN: IMHPDZ.

7. Kurakina I. I. Soderzhanie obucheniya teorii i istorii tradicionnogo prikladnogo iskusstva v profil`nom vy`sshem obrazovanii : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» (pedagogicheskie nauki) : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Kurakina Irina Igorevna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2018. – 263 s.

8. Maksimovich V. F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak vostrebovanny`j trend sovremennoj kul`tury` // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (45). – S. 10-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-02.pdf (data obrashheniya: 28.03.2024). – EDN: GNHNGZ.

9. Narodny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Rossii. – Tekst e`lektronny`j // MINPROMTORG Rosii : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://promy`sly`.rf> (data obrashheniya: 14.03.2024).

10. Ozerova O. V. Nauchno-issledovatel`skaya deyatel`nost` studentov v professional`nom obrazovanii v oblasti dizajna igrushki // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (45). – S. 18-27. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-18-27. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-03.pdf (data obrashheniya: 13.03.2024). – EDN: CYLKTT.

11. Rossijskaya Federaciya. Prezident. Osnovy` gosudarstvennoj politiki po soxraneniyu i ukrepleniyu tradicionny`x rossijskix duxovno-nravstvenny`x cennostej : ukaz Prezidenta RF ot 09.11.2022 g. № 809. – Tekst e`lektronny`j // Garant.ru : informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/?ysclid=lv57rwaqiy199316259> (data obrashheniya: 28.03.2024).

12. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo promy`shlennosti i trgovli Rossijskoj Federacii. Strategiya razvitiya narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov na 2015-2016 gg. i na period do 2020 goda : prikaz Ministerstva promy`shlennosti i trgovli RF ot 20 iyulya 2015 g. № 2011. – Tekst e`lektronny`j // Garant.ru : informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71091740/?ysclid=lv586hmw3m508563847> (data obrashheniya: 28.03.2024).

13. Rossijskaya Federaciya. Prezident. O Dne narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov : ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 17 iyunya 2022 № 384. – Tekst e`lektronny`j // Garant.ru : informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404747343/?ysclid=lv58apioig208912966> (data obrashheniya: 28.03.2024).

14. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` : utverzhen prikazom Ministerstva

nauki i vy`sshego obrazovaniya RF ot 13 avgusta 2020 g. № 1010. – Tekst e`lektronny`j // Garant.ru : informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://base.garant.ru/74566320/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/?ysclid=lv59r90pm5551300110> (data obrashheniya: 28.03.2024).

15. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta napravleniya podgotovki 54.03.05 Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo : utverzhen prikazom Ministerstva nauki i vy`sshego obrazovaniya RF ot 25.11.2020 g. № 1450. – Tekst e`lektronny`j // KODIFIKACIYA.RF : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-25.11.2020-N-1450/?ysclid=lv59yvollg963105047> (data obrashheniya: 28.03.2024).

16. Chizh R. N. Genezis inozya`chnogo obucheniya budushhix xudozhdnikov v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / R. N. Chizh // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 2 (40). – S. 53-65. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-98-111. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-10.pdf (data obrashheniya: 13.03.2024). – EDN: GNEPYW.

17. Shapovalova I. A. Nauchno-issledovatel`skaya deyatel`nost` kak resurs razvitiya tvorchestva budushhix xudozhdnikov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva i narodny`x promy`slov / I. A. Shapovalova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 3 (29). – S. 43-51. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00046. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-05.pdf (data obrashheniya: 13.03.2024). – EDN: IEOTJJ.

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

Teaching the theory and history of traditional arts and crafts in Russian universities in 2015-2023: an analytical review

Abstract. The article is devoted to understanding the results of an analytical review of teaching the theory and history of traditional artistic crafts in Russian universities in 2015 and 2023. As part of the study a comparative analysis of curricula and work programs of disciplines in the field of training 54.03.02 Decorative and applied arts and crafts at universities in St. Petersburg, Moscow, Novosibirsk, Yekaterinburg, Krasnoyarsk, Nizhny Novgorod was carried out. The author reveals the role of theoretical disciplines in the training of future artists; the potential of the course of theory and history of traditional artistic crafts is formulated; an overview of the main changes in the system of folk arts and crafts and vocational education in this area in 2015-2023 is given which led to a revision of the mission and content of the designated course.

Keywords: Higher school of folk arts (academy), traditional artistic crafts, traditional applied art, theory and history of traditional artistic crafts, continuing professional education.

The Higher school of folk arts (academy) is the only university in Russia with a developed network of branches (institutes) located in the historical centers of traditional arts and crafts which provides the opportunity to implement continuing professional education in their specific types taking into account regional specifics. An important aspect of the training of future artists is not only the increment of experience in performing skills but also the development of theoretical professional disciplines. The latter form the cultural level and the general outlook of the future specialist; they provide an idea of the mission of the artist of traditional artistic crafts as a carrier and translator of the "cultural code" of the country; they guarantee the development of qualities necessary for the effective realization of their own professional capital in the conditions of the modern socio-cultural situation.

The place and role of general professional theoretical disciplines in the educational process of the future artist have repeatedly become the subject of scientific study [1, 2, 3, 10, 16, 17]. The course that provides undergraduate training at the Higher school of folk arts (academy) is "Theory and History of traditional arts and Crafts". Its essence content and significance in the system of continuing professional education at the levels of secondary vocational education and higher education (bachelor's/master's degree) were disclosed earlier [4, 5].

Let us briefly formulate what the fundamental importance of this discipline in the educational process of the Academy is:

- familiarization with the diversity of regional historical centers of traditional arts and crafts, the history of their formation and artistic and stylistic features of works, the work of specific artists;

- fostering a value-based attitude towards the traditional artistic crafts of Russia as a system-forming component of the national spiritual and artistic culture of the country;

- formation of interest and motivation to study, preserve and develop the traditions of national art through the development of unity of universal general professional competencies related to artistic and creative activities;

- assistance in the formation of the quality of "watching" mastering the skills of visual culture and experience of visual communication;

- formation of experience in research activities in this field.

For the first time an analytical review of the teaching of the history of traditional arts and crafts in higher education institutions was carried out as part of a dissertation study in 2015. A comparative analysis of the curricula²¹, of the training area 54.03.02 (Decorative and applied Arts and crafts in other universities (Moscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Yekaterinburg) showed that as well as at the Higher school of folk arts (academy) there are similar theoretical courses²² in the training of artists. However, both the quantitative ratio of watches and their content do not fully correlate with the expected mission of these disciplines in terms of forming a holistic view of future artists about the place and role of traditional crafts in the national art of the country [6, pp. 70-72]. This fact is probably due to the fact that the educational process in these universities unlike the Higher school of folk arts (academy) was initially focused more on training artists in the field of decorative and applied arts rather than folk crafts.

In the period 2015-2023 significant changes took place in the field of education and state policy in the field of folk arts and crafts concerning the approval of significant regulatory documents ensuring the availability of information (popularization) of traditional crafts:

2015 - Strategy for the Development of folk Arts and crafts for 2015-2016 and for the period up to 2020 (order of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation dated July 20 2015 No. 2011) [12];

2018 – launch of the specialized portal of folk art crafts Промыслы.рф (Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation) in order to provide broad information support to Russian enterprises of folk arts and crafts [9];

2020 – FGOS 3++ areas of training 54.03.02 Decorative and applied arts and crafts (order of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation dated 08/13/2020 No. 1010) [14]; FGOS 3++ areas of training 54.03.05

²¹ The number of credits ranges from 1 (St. Petersburg State University) to 8 (Higher school of folk arts (academy)).

²² Variants of course names: "Traditional crafts and crafts"; "Traditional crafts and crafts of the peoples of the world"; "Artistic crafts of the peoples of Russia"; "History and modernity of decorative and applied arts and folk crafts"; "History of decorative and applied arts and folk crafts"; "Artistic and decorative folk crafts"; "Industry and folk crafts Nizhny Novgorod region"; "History and theory of traditional arts and crafts".

Traditional applied arts (order of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation dated 11/25/2020 No. 1450) [15];

2022 is the Year of Folk Art and the Intangible Cultural Heritage of the Peoples of Russia, Decree "On the Day of Folk Arts and Crafts" (dated 06/17/2022 No. 384) [13] Fundamentals of state Policy for the Preservation and Strengthening of traditional Russian spiritual and Moral values" (Decree of the President of the Russian Federation dated 11/19/2022 No. 809) [11].

It would be natural to assume that the course of the state cultural policy determined the corresponding changes in the curricula and content of the programs of the disciplines of the training area 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts in favor of increasing the number and quality of courses devoted to the study of specific types of traditional crafts, comprehension of their specifics and artistic and stylistic features. This hypothesis required another analysis and understanding of the issues of teaching courses on the theory and history of traditional crafts.

In 2023 as part of the analytical review the educational and methodological support of the same universities was studied like in 2015 (table 1).

Table 1.

The specific weight of the content of courses related to the theory and history of traditional arts and crafts (2023)

<i>University</i>	<i>Direction of training</i>	<i>Training course</i>	<i>Number of credits / ac. hour</i>	
Saint-Petersburg				
Smolny Institute of the russian academy of education	Not functioning			
St. Petersburg State University	54.03.02 Decorative and applied arts and crafts	Traditional crafts and crafts of the peoples of the world	2	72 34 – room. 38 – independent work of students
St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design (Institute of applied arts)	54.03.02 Decorative and applied arts and crafts	The history and modern problems of decorative and applied art	3	108 34 – room. 47 – independent work of students 27 – control
		Arts and crafts of the peoples of Russia	3	108 56 – room. 51.75 – independent work of students 0.25 – control
The Interregional Institute of Economics and Law at the Interparliamentary Assembly (Nevsky Institute of Design)	54.03.02 Decorative and applied arts and crafts	History and theory of decorative and applied arts and crafts	3	108 64 – r independent work of students

Continuation of the table.

Higher school of folk arts (academy)	54.03.02 Decorative and applied arts and crafts	Theory and history of traditional arts and crafts	6	216 144 – room. 72 – independent work of students
Moscow				
Kosygin Moscow State University of Design and Technology Institute of Design	54.03.02 Decorative and applied arts and crafts	The history and modernity of decorative and applied arts and crafts	3	108 independent work of students 27 – control
Moscow Pedagogical State University Institute of arts	54.03.02 Decorative and applied arts and crafts	The history of decorative and applied arts and crafts	4	144 61 – room. 56 – independent work of students 27 – control
Moscow State Art and Industrial academy named after S.G. Stroganov	54.03.02 Decorative and applied arts and crafts	The history of decorative and applied art	4	144 72 – room. 72 – independent work of students
Novosibirsk				
Novosibirsk State Pedagogical University Institute of arts	54.03.02 Decorative and applied arts and crafts	The history of crafts and crafts of the peoples of the world / Traditional crafts and crafts of the peoples of Siberia	2	72 46 – room. 26 – independent work of students
		The history and modern problems of decorative and applied art	4	144 54 – room. 90 – independent work of students
Krasnoyarsk				
Federal State Educational Institution of Higher Education "Siberian Federal University", Krasnoyarsk	54.03.02 Decorative and applied arts and crafts	Artistic and decorative folk crafts	4	144 54 – room. 54 – independent work of students 36 – control
		Artistic culture of Siberia folk art	2	72 40 – room. 32 – independent work of students
Yekaterinburg				
Ural State University of Architecture and Art named after N.S. Alferov, Yekaterinburg	54.03.02 Decorative and applied arts and crafts	The history of decorative and applied art	3	108 36 – room. 72 – independent work of students
Nizhniy Novgorod				
Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin	The areas of training have been eliminated			

Let's analyze the data presented in the table:

- firstly, there has been a reduction in universities implementing training in the field of 54.03.02 Decorative and Applied Arts and crafts (from 12 to 10);
- secondly, there is an obvious decrease in the number of theoretical courses related to the studied problem (from 14 to 11 disciplines respectively);
- thirdly, a decrease in the frequency of the use of the concept of "folk craft" (and their variations) in the name of the courses (from 14 to 6 mentions i.e. "skew" into the field of decorative and applied arts);
- fourth, an increase in the number of hours of independent work of the student and control in the process of mastering the content of the discipline.

These are only those changes that are related to the formal side of the organization of the educational process; however, they are a consequence of the dominant content of education in this area in each of the universities, i.e. the priority of training artists in the field of decorative and applied arts. The component concerning the understanding of the place and role of traditional ("folk") artistic crafts in the culture of the country implies the direction of preparation 54.03.02. This thesis is confirmed by the analysis of the content of the work programs of the listed academic disciplines. The most typical aspects of the content of programs that cause doubt and disagreement include:

- terminological confusion: the equivalent use of the concepts of "traditional crafts", "folk crafts", "folk culture", "folk art", new terminology i.e. "artistic and decorative folk crafts";
- inconsistency and unsystematic presentation of the material: the priority of history over theory as well as the illogical selection of content within the framework of one topic; it is proposed to study the types of traditional artistic crafts that are not related to each other either in a historical regional or artistic context (for example Gorodetsky painting and Kholuy miniature are combined into one topic; northern rabble and Kaslin casting etc.);
- one-sidedness of the representation of the diversity of types and centers of traditional artistic crafts: for example, artistic textiles are represented only by Vologda lace, Pavlovoposadsky printed and Orenburg shawls; artistic ceramics i.e. Gzhel ceramics and Dymkovsky toys etc. In the event that the study of the discipline involves acquaintance with the history of decorative and applied arts and folk crafts; the latter may not be reflected in the program at all.

The program of the course on the theory and history of traditional arts and crafts taught at the Higher school of folk arts looks harmonious and systematic [5]. Its content includes three large blocks ("Theoretical aspects of traditional applied art", "History of development and current state of traditional arts and crafts of Russia", "Traditional applied art is a part of national culture") logically and consistently revealing various types of traditional arts and crafts and their regional characteristics, the specifics of the terminological field and historiography of the study of each craft.

The course focuses on the formation of a holistic view of the wealth of traditional arts and crafts of the country and the understanding of regional variants of their technical technological artistic and stylistic features which is facilitated by

the structure of each topic from general concepts to specific types of traditional arts and crafts and the range of basic scientific research in this area. Of course, within the framework of the one-year course it is not possible to consider all the centers of traditional artistic crafts that once existed and are in existence today; however, the selected ones are able to form a holistic view of the national artistic traditions of Russia, the origins and characteristic trends of their development.

The successful development of the material is facilitated by the balance of classroom classes and independent work of students, the implementation of their own research (course work) within the discipline, the developed teaching methodology and the educational and methodological complex. The latter includes both author's developments specifically for this discipline (monographs textbooks) and the entire set of scientific publications of the Academy's staff prepared within the framework of the scientific and pedagogical school of Academician of the Russian Academy of Sciences Doctor of Pedagogical Sciences Professor V.F. Maksimovich "Creation of an innovative system of continuous multi-level education in traditional applied arts" affirming traditional crafts as a unique phenomenon of the cultural heritage of Russia [8, p. 15].

Thus, the essential features of the content of the declared course are:

- its interrelation with all levels of education, consistent complication and development from secondary vocational education to master's degree [6];
- the systematic presentation of the theory, the historical stages of the formation of specific types of traditional arts and crafts of the country and their current state;
- presentation of the variety of types of traditional arts and crafts, their regional variants (including taking into account the profiles of students' training);
- a balance of classroom lectures, practical classes and independent work;
- a developed educational and methodological complex that takes into account the specifics of the educational process of the Higher school of folk arts.

The analysis of the curricula and the content of the work programs of the listed disciplines proves the uniqueness of the system of continuing professional education at the Higher school of folk arts (academy); thereby, confirming its status as the only university in Russia focused on the training of artists not decorative and applied arts but traditional crafts ready and capable of their preservation and development nowadays.

References

1. Agapova I. E`. Professional`naya napravlennost` filologicheskix disciplin (na primere «Russkogo yazy`ka») v podgotovke budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / I. E`. Agapova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3 (41). – S. 46-54. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-46-54. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-07.pdf (data obrashheniya: 13.03.2024). – EDN: UQFUFE.

2. Arxangel`skaya O. V. Formirovanie e`konomicheskoy gramotnosti budushhego xudozhnika tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / O. V. Arxangel`skaya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie :

e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 3 (37). – S. 55-62. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-3-55-62. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-13.pdf (data obrashheniya: 13.03.2024). – EDN: AJKYKN.

3. Erakina E. A. Osobennosti formirovaniya pravovoj gramotnosti budushhix xudozhdnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / E. A. Erakina // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3 (41). – S. 98-111. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-98-111. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-12.pdf (data obrashheniya: 13.03.2024). – EDN: NFIGRI.

4. Kurakina I. I. Kurs teorii tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov v professional`nom obrazovanii budushhix xudozhdnikov: sushhnost`, sodержanie, znachenie / I. I. Kurakina // Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – 2022. – № 3 (94). – S. 198-201. – DOI 10.24412/1991-5497-2022-394-198-201. – EDN: QICUSM.

5. Kurakina I. I. Rabochaya programma discipliny` «Teoriya i istoriya tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov» / I. I. Kurakina. – Tekst e`lektronny`j // VShNI : oficial`ny`j sajt. – URL: https://www.vshni.ru/doc/uchprogr/bak/16._54.03.02_2023.pdf (data obrashheniya: 23.03.2024).

6. Kurakina I. I. Soderzhanie i didakticheskie osnovy` prepodavaniya teorii i istorii tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov v sisteme neprery`vnogo mnogourovnevnogo professional`nogo obrazovaniya / I. I. Kurakina // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 4 (38). – S. 126-142. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-126-142. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-17.pdf (data obrashheniya: 18.03.2024). EDN: IMHPDZ.

7. Kurakina I. I. Soderzhanie obucheniya teorii i istorii tradicionnogo prikladnogo iskusstva v profil`nom vy`sshem obrazovanii : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» (pedagogicheskie nauki) : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Kurakina Irina Igorevna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2018. – 263 s.

8. Maksimovich V. F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak vobrebovanny`j trend sovremennoj kul`tury` // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (45). – S. 10-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-02.pdf (data obrashheniya: 28.03.2024). – EDN: GNHNGZ.

9. Narodny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Rossii. – Tekst e`lektronny`j // MINPROMTORG Rosii : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://promy`sly`.rf> (data obrashheniya: 14.03.2024).

10. Ozerova O. V. Nauchno-issledovatel`skaya deyatel`nost` studentov v professional`nom obrazovanii v oblasti dizajna igrushki // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (45). – S. 18-27. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-18-27. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-03.pdf (data obrashheniya: 13.03.2024). – EDN: CYLKTT.

11. Rossijskaya Federaciya. Prezident. Osnovy` gosudarstvennoj politiki po soxraneniyu i ukrepleniyu tradicionny`x rossijskix duxovno-nravstvenny`x cennostej : ukaz Prezidenta RF ot 09.11.2022 g. № 809. – Tekst e`lektronny`j // Garant.ru : informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/?ysclid=lv57rwaqiy199316259> (data obrashheniya: 28.03.2024).

12. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo promy`shlennosti i trgovli Rossijskoj Federacii. Strategiya razvitiya narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov na 2015-2016 gg. i na period do 2020 goda : prikaz Ministerstva promy`shlennosti i trgovli RF ot 20 iyulya 2015 g. № 2011. – Tekst e`lektronny`j // Garant.ru : informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71091740/?ysclid=lv586hmw3m508563847> (data obrashheniya: 28.03.2024).

13. Rossijskaya Federaciya. Prezident. O Dne narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov : ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 17 iyunya 2022 № 384. – Tekst e`lektronny`j // Garant.ru : informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404747343/?ysclid=lv58apioig208912966> (data obrashheniya: 28.03.2024).

14. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhdenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` : utverzhden prikazom Ministerstva nauki i vy`sshego obrazovaniya RF ot 13 avgusta 2020 g. № 1010. – Tekst e`lektronny`j // Garant.ru : informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://base.garant.ru/74566320/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/?ysclid=lv59r90pm5551300110> (data obrashheniya: 28.03.2024).

15. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhdenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta napravleniya podgotovki 54.03.05 Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo : utverzhden prikazom Ministerstva nauki i vy`sshego obrazovaniya RF ot 25.11.2020 g. № 1450. – Tekst e`lektronny`j // KODIFIKACIYA.RF : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-25.11.2020-N-1450/?ysclid=lv59yvollg963105047> (data obrashheniya: 28.03.2024).

16. Chizh R. N. Genezis inoyazy`chnogo obucheniya budushhix xudozhdnikov v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / R. N. Chizh // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 2 (40). – S. 53-65. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-98-111. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-10.pdf (data obrashheniya: 13.03.2024). – EDN: GNEPYW.

17. Shapovalova I. A. Nauchno-issledovatel`skaya deyatel`nost` kak resurs razvitiya tvorchestva budushhix xudozhdnikov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva i narodny`x promy`slov / I. A. Shapovalova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 3 (29). – S. 43-51. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00046. – URL:

http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-05.pdf (data obrashheniya: 13.03.2024). – EDN:
IEOTJJ.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

ACTUAL PROBLEMS OF PEDAGOGY OF TRADITIONAL APPLIED ART: TRADITIONS AND NOVATIONS

Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства

General issues of professional pedagogy of traditional applied art

УДК 331.54:746.2

Шапкин В.В., доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова д.2, литер А, e-mail: vshapkin@mail.ru

Shapkin V.V., doctor of pedagogical sciences, professor, leading researcher of the Research institute of traditional artistic crafts Higher school of folk arts (academy), 191186, Saint-Petersburg, Griboeydov canal embankment, 2, liter A, e-mail: vshapkin@mail.ru

Художник традиционного прикладного искусства и народных художественных промыслов в условиях современного рынка труда An artist of traditional applied arts and folk crafts in the conditions of the modern labor market

Аннотация. Рассматривается специфика производства изделий традиционных художественных промыслов, профессионально-квалификационные требования к работникам данной отрасли, обсуждается структура введенного профессионального стандарта изготовителей изделий декоративно-прикладного искусства. Анализируются результаты проведенного эмпирического исследования профессиональной карьеры художников кружевоплетения.

Ключевые слова: особенности производства изделий прикладных художественных промыслов, профессионально-квалификационные требования к художникам декоративно-прикладного искусства, профессиональная карьера художников кружевоплетения.

Abstract. The article considers the specifics of the production of traditional Handicrafts, professional qualification requirements for employees of this industry and discusses the structure of the introduced professional standard for manufacturers of decorative and applied arts. The results of an empirical study of the professional career of lace-making artists are analyzed.

Keyword: features of production of products of applied arts and crafts, professional qualification requirements for artists of decorative and applied arts, professional career of lace-making artists.

Некоторое время назад в Российской газете опубликован материал В. Двоглазова о рынке сувенирной продукции городов Серебряного кольца – Великий Новгород, Псков, Изборск, Великий Устюг и др. [1, с. 13]. Обнадеживает рефрен статьи: работы российских мастеров начали вытеснять китайский ширпотреб с сувенирного рынка. Хотя, как указывает автор, проблем с производством и реализацией изделий традиционного прикладного искусства и народных художественных промыслов остается еще много. И он прав. Попробуем разобраться, в чем состоят эти трудности.

Посмотрим на проблему сохранения и развития традиционных художественных промыслов в России более широко, учитывая не только их роль в сохранении идентичности русской культуры, но и с позиций места художника декоративно-прикладного искусства на современном отраслевом рынке труда. Надо отметить, что этому вопросу мало уделено внимания в научных публикациях. С одной стороны, это связано с малой долей рынка изделий народных художественных промыслов, с другой – с многооперационностью процесса изготовления таких изделий, сопровождаемого большой долей ручного труда [2, 5]. Маркетинговый подход в изучении рынка труда товаров народных художественных промыслов предложен в работе Д.А. Шевченко [6]. Интересным является исторический ракурс реализации ремесленных изделий С.В. Лебедева [4].

Из числа общеэкономических методов в производстве изделий традиционных прикладных промыслов чаще всего применяется метод единичного производства. Этот тип характеризуется ограниченным ассортиментом и малым объемом выпуска одинаковых изделий, часто неповторяющихся. Рабочие места на таких предприятиях не имеют глубокой специализации, рабочие обладают высокой квалификацией, имеет место большой объем ручной творческой работы, высокая трудоемкость изделий, длительный производственный цикл изготовления изделия [3]. Это вызывает необходимость дотационной государственной поддержки этой подотрасли народного хозяйства.

На рубеже XIX – XX вв. Правительство РФ принимает ряд мер в целях обеспечения условий сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов: реализуются целевые программы их развития, вводятся льготы по налогам и сборам, регламентируется порядок заготовки и приобретения сырья и материалов. В 1999 г. принят закон РФ «О народных художественных промыслах», вводятся критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к предприятиям народных художественных промыслов, формируется система деятельности экспертных советов на местах с правами утверждения художественных образцов изделий художественных промыслов признанного художественного достоинства.

Принятые меры повлияли на динамику развития народных художественных промыслов: к концу первого десятилетия XXI века общий объем выпуска продукции предприятий составил по данным Министерства промышленности и энергетики более 8800 млн. руб. (без учета субъектов малого предпринимательства).

Вместе с тем «в 2019 г. по данным Ассоциации «Народные художественные промыслы России» более 60% предприятий народных художественных промыслов были убыточными или низкорентабельными [5, с. 3]. Наибольший процент занятых в этот период был на предприятиях по производству строчевышитых изделий (25,2% от общего числа занятых в отрасли народных художественных промыслов), наименьший – в производстве художественных изделий из кости и рога (0,2%) и лаковой миниатюрной живописи (0,25%) [2, с. 82].

В отношении товарных сегментов российского рынка можно отметить, что, по данным 2018-2019 гг. наибольший вес имели текстильные изделия (13%), на втором месте – изделия из металла (11%), на третьем – керамика (7%). По мнению отраслевых аналитиков, изменений в товарной структуре в ближайшей перспективе не ожидается [5, с. 19].

Специфика труда при производстве изделий народных художественных промыслов определяет отличия в структуре занятых (таблица 1).

Таблица 1.

Сопоставление структуры промышленно-производственного персонала по промышленности и художественным промыслам, 2005г. (%) [2, с. 89]

	<i>По промышленности</i>	<i>По художественным промыслам</i>
Весь промышленно-производственный персонал, в т. ч.	100	100
Рабочие	80,0	92,0
Ученики	0,0	0,8
Руководители	11,8	5,0
Служащие	3,6	1,2
в том числе младший обслуживающий персонал	1,5	1,0
Прочие	3,1	0

Все категории работников предприятий народных художественных промыслов разделены по видам производства, каждое из которых предусматривает в своем составе ряд профессий, включающих, в свою очередь, группу специальностей. Специальность представляет собой вид деятельности в пределах данной профессии, которая имеет специфические особенности и требует от работника дополнительных знаний и навыков. В связи с развитием разделения труда и созданием новых или изменением технологии существующих видов производств происходит возникновение новых профессий и специальностей наряду с отмиранием старых.

Нормативным документом, определяющим требования к квалифицированным рабочим, служащим конкретных профессий и специальностей является Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС) работ и профессий рабочих, вводимый Министерством труда России. Для народных художественных промыслов это выпуск ЕТКС № 61. В сборнике обобщено 12 видов производств народных художественных промыслов, в т. ч. производство художественных изделий из папье-маше с миниатюрной живописью, производство художественных изделий из кости и рога и др. Профессии по мягкой группе изделий (кружевоплетение, строчевышивка, ковроткачество, роспись по ткани) размещены в отраслевых справочниках ЕТКС по легкой промышленности (выпуски № 40, 46, 50). Общее количество профессий, относящихся к народным художественным промыслам и учтенных в Едином тарифно-квалификационном справочнике, составляет более 120.

С 2014 г. в России вводится система профессиональных стандартов. К настоящему времени насчитывается более 1000 утвержденных стандартов. Профстандарт охватывает всю группу работ в пределах профессии, описывая ее в терминах: «обобщенная трудовая функция», «трудовая функция» и «трудовое действие». Каждой обобщенной трудовой функции, как правило, соответствует две и более трудовых функций, качественно определенных перечнем необходимых знаний и умений. С каждой обобщенной трудовой функцией соотносится одна или несколько специальностей.

В числе утвержденных Минтрудом России профессиональных стандартов по отрасли традиционного прикладного искусства значится один стандарт – Специалист по техническим процессам художественной деятельности (приказ Минтруда России № 611н от 18.09.2014, регистрационный № 145). Стандарт включает три обобщенных трудовых функции: 1) Проектирование, изготовление и реализация художественных дизайнерских решений; 2) Изготовление художественных изделий в традициях народных художественных промыслов; 3) Реставрация произведений искусства.

Носителями профессии по первой обобщенной трудовой функции в соответствии со стандартом являются художник-оформитель и дизайнер, по второй – специалист лаковой миниатюры, специалист художественной росписи по металлу, керамике и стеклу, специалист ювелирных украшений из драгметаллов и камня, по третьей – реставратор предметов декоративно-прикладного искусства. Все специальности предполагают наличие у работника диплома о получении среднего профессионального образования.

Как видим, во-первых, введенный профессиональный стандарт не охватывает большую группу работников, производящих изделия традиционных художественных промыслов – изготовителей изделий из кости, кружевниц, вышивальщиц, художников росписи по ткани и др. Во-вторых, указанный стандарт недостаточно корреспондируется с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего

профессионального образования по направлению 54.02.00 Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы.

К каким особенностям современного рынка труда художников приводит отмеченная выше специфика отрасли традиционного прикладного искусства? Укажем наиболее значимые из них:

- ограниченное количество предприятий, специализирующихся на выпуске изделий народных художественных промыслов;
- большая продолжительность процесса изготовления изделий и соответственно медленное движение оборотных средств;
- проблемы с ценообразованием изделий народных художественных промыслов;
- значительное количество подделок на рынке изделий народных художественных промыслов;
- неадаптированность содержания образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования к требованиям рыночной среды, недостаточная подготовка выпускников профессиональных образовательных организаций к индивидуальной трудовой деятельности и преподавательской работе;
- недостаточно эффективная государственная политика по сохранению и развитию народных художественных промыслов.

Проиллюстрируем сказанное на примере профессиональной карьеры мастеров художественного кружевоплетения (по материалам нашего исследования, проведенного совместно с аспиранткой С. Ананьевой в 2019 г.) Исследование включало анкетирование и интервьюирование 50 кружевниц, большинство которых проживают в местах традиционного бытования данного народного художественного промысла. Оно показало, что почти все из них владеют разными техниками кружевоплетения, и не склоняются к одному традиционному виду кружевоплетения, занимаясь изготовлением собственного, авторского кружева. Половина из опрошенных имеют среднее профессиональное образование по профессии «кружевница».

Реализация собственных изделий является основным источником дохода лишь для 18% опрошенных, 10% из общего числа респондентов имеют собственные интернет-магазины кружевных изделий в Instagram, Вконтакте, либо на Etsy (Etsy – самый большой в мире ремесленно-дизайнерский маркетплейс). Для 20% опрошенных основным способом заработка является преподавание кружевоплетения, а продажа изделий – источник дополнительного дохода и способ самореализации. Значительная часть опрошенных сообщила, что преподавание может стать, либо уже стало их основной профессиональной деятельностью, т.к. приносит стабильный доход и позволяет уверенно планировать свою жизнь. Реализация такой тенденции выводит респондентов с рынка товаров народных художественных промыслов.

Анализ ответов относительно спроса на виды кружевных изделий в современном мире показывает стабильную популярность различных аксессуаров и небольших кружевных вставок в одежду, что связано, во многом,

с большими временными затратами на изготовление комплексных изделий и, соответственно, высокой ценой коклюшечного кружева. Хорошо продаются относительно недорогие и быстрые в изготовлении вещи: броши, колье, серьги, воротники, вставки в одежду, головные уборы, митенки, галстуки, кружевные обложки для блокнотов и документов. Также, популярными являются сувенирные подарочные изделия (например, небольшие салфетки) и мотивы к сезонным праздникам – елочные украшения, символы гороскопа, рождественские ангелы, пасхальная символика и т. п.

Что касается навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности в области создания и реализации изделий из коклюшечного кружева, многие опрошенные указывали, что им понадобилось знаний и умений гораздо больше, чем непосредственного навыка плести и рисовать узоры. Были названы как необходимые: умение вести социальные сети, оформлять онлайн-магазины, отправлять посылки в любую точку мира, а также понимание того, как эффективно и выгодно рекламировать свои изделия, как создать авторский бренд. Многие указывали на важность умения профессионально фотографировать свои изделия. Также часто упоминались навыки шитья и моделирования одежды, т. к. многие заказчики хотят видеть уникальное кружево на столь же уникальной одежде, выполненной специально для них, а не по готовому лекалу, а для больших заказов цельных предметов одежды это особенно актуально.

Как показывает результат анализа анкет, художник кружева сегодня это и предприниматель, и дизайнер собственного бренда, и SMM-специалист, и модельер-конструктор, и fashion-фотограф. Само устройство рынка продажи уникальных изделий ручной работы располагает к тому, чтобы владеть широким набором инструментов для преодоления конкуренции и продвижения своих изделий. Указанный вывод применим к большинству специальностей в области народных художественных промыслов. Как показывают данные, полученные аналитическими агентствами, многие производители достаточно слабо представлены в интернете. По экспертным оценкам, на дистанционные каналы приходится только около 2% всех розничных продаж [5]. Ожидается, что в ближайшей перспективе цифровые каналы займут ключевое место в сбытовой инфраструктуре отрасли.

В заключении отметим, что во всем мире, как и в нашей стране, наблюдаются устойчивая динамика повышения интереса к народному искусству, отражающему жизнь, культуру и самобытность народов мира, и возникновение наиболее привлекательных продуктов на этой основе. Согласно анализу данных ряда исследований, проведенных аналитическими агентствами, можно выделить следующие категории потребителей ремесленных изделий [5, с. 12]:

- иностранные туристы и делегации, приобретающие, как правило, сувенирную и традиционную ремесленную продукцию низшего и среднего ценовых сегментов;
- внутренние туристы, приобретающие преимущественно сувенирную продукцию среднего и низшего ценовых сегментов;

- коллекционеры, приобретающие локально и за рубежом, как правило, высококачественные традиционные изделия, обладающие художественной ценностью;

- локальные покупатели различной ремесленной продукции среднего и низшего ценовых сегментов, приобретающие преимущественно товары для декорирования дома.

Литература

1. Двоглазов В. Бизнес на шаркунках / В. Двоглазов // Российская газета. – 2019. – 19 ноября. – (№ 260). – С. 13.

2. Исмаилова М. С. Народные художественные промыслы : финансово-экономическое положение предприятий / М. С. Исмаилова. – Текст электронный // Научные записки молодых исследователей. – Москва, 2023. – № 11 (1). – С. 13-20. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/narodnye-hudozhestvennye-promysly-finansovo-ekonomicheskoe-polozhenie-predpriyatij/viewer> (дата обращения: 03.04.2024).

3. Ковригина В. М. Экономика, организация и планирование декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов : [учебник для училищ прикладного искусства и художественно-промышленных училищ]. – Москва : Высшая школа, 1986. – 280 с.

4. Лебедев С. В. Распространение изделий народных художественных промыслов / С. В. Лебедев. – Текст электронный // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск, 2019. – № 1 (74). – С. 295-298. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranenie-izdeliy-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov/viewer> (дата обращения: 03.04.2024).

5. Седых И. А. Рынок народно-художественных промыслов / И. А. Седых ; Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет, Институт «Центр развития». – Текст электронный. – Москва : ВШЭ, 2021. – 55 с. – URL: [https://dcenter.hse.ru/data/2021/09/15/1472121216/Рынок народно-художественных промыслов-2021.pdf](https://dcenter.hse.ru/data/2021/09/15/1472121216/Рынок%20народно-художественных%20промыслов-2021.pdf). (дата обращения: 06.04.2024).

6. Шевченко Д. А. Маркетинг народно-художественных промыслов / Д. А. Шевченко. – Текст электронный // Практический маркетинг. – Москва, 2017. – № 9 (247). – С. 3-6. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/marketing-narodno-hudozhestvennyh-promyslov/viewer> (дата обращения: 05.04.2024).

References

1. Dvoeglazov V. Biznes na sharkunkax / V. Dvoeglazov // Rossijskaya gazeta. – 2019. – 19 noyabrya. – (№ 260). – S. 13.

2. Ismajlova M. S. Narodny`e xudozhestvenny`e promy`sly` : finansovo-e`konomicheskoe polozhenie predpriyatij / M. S. Ismajlova. – Tekst e`lektronny`j // Nauchny`e zapiski molody`x issledovatelej. – Moskva, 2023. – № 11 (1). – S. 13-20. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/narodnye-hudozhestvennye-promysly->

finansovo-ekonomicheskoe-polozhenie-predpriyatij/viewer (data obrashheniya: 03.04.2024).

3. Kovrigina V. M. E`konomika, organizaciya i planirovanie dekorativno-prikladnogo iskusstva i narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov : [uchebnik dlya uchilishh prikladnogo iskusstva i xudozhestvenno-promy`shlenny`x uchilishh]. – Moskva : Vy`sshaya shkola, 1986. – 280 s.

4. Lebedev S. V. Rasprostranenie izdelij narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov / C. V. Lebedev. – Tekst e`lektronny`j // Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk, 2019. – № 1 (74). – S. 295-298. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranenie-izdeliy-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov/viewer> (data obrashheniya: 03.04.2024).

5. Sedy`x I. A. Ry`nok narodno-xudozhestvenny`x promy`slov / I. A. Sedy`x ; Vy`sshaya shkola e`konomiki, Nacional`ny`j issledovatel`skij universitet, Institut «Centr razvitiya». – Tekst e`lektronny`j. – Moskva : VShE`, 2021. – 55 s. – URL: https://dcenter.hse.ru/data/2021/09/15/1472121216/Ry`nok_narodno-xudozhestvenny`x_promy`slov-2021.pdf. (data obrashheniya: 06.04.2024).

6. Shevchenko D. A. Marketing narodno-xudozhestvenny`x promy`slov / D. A. Shevchenko. – Tekst e`lektronny`j // Prakticheskij marketing. – Moskva, 2017. – № 9 (247). – S. 3-6. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/marketing-narodno-hudozhestvennyh-promyslov/viewer> (data obrashheniya: 05.04.2024).

Shapkin V.V., doctor of pedagogical sciences, professor, leading researcher of the Research institute of traditional artistic crafts, Higher school of folk arts (academy), 191186, Saint-Petersburg, Griboeydov canal embankment, 2, liter A, e-mail: vshapkin@mail.ru

An artist of traditional applied arts and folk crafts in the conditions of the modern labor market

Abstract: The article considers the specifics of the production of traditional Handicrafts, professional qualification requirements for employees of this industry and discusses the structure of the introduced professional standard for manufacturers of decorative and applied arts. The results of an empirical study of the professional career of lace-making artists are analyzed.

Keyword: features of production of applied arts and crafts products, professional qualification requirements for artists of decorative and applied arts, professional career of lace-making artists.

Some time ago a Russian newspaper published a material by V. Dvoeglazov about the souvenir market of the cities of the Silver Ring such as Veliky Novgorod, Pskov, Izborsk, Veliky Ustyug etc. [1, p. 13]. The article's refrain is encouraging: the works of Russian craftsmen have begun to displace Chinese consumer goods from the souvenir market. There are still many problems with the production and sale of traditional applied arts and folk crafts. Let us try to figure out what these difficulties are.

Let us look at the problem of preserving and developing traditional arts and crafts in Russia more broadly taking into account not only their role in preserving the identity of Russian culture but also from the standpoint of the place of the decorative and applied arts artist in the modern industrial labor market. It should be noted that little attention has been paid to this issue in scientific publications. On the one hand, this is due to the small market share of handicrafts; on the other hand, to the multi-operability of the manufacturing process of such products accompanied by a large proportion of manual labor [2, 5]. A marketing approach to the study of the labor market of folk arts and crafts is proposed in the work of D.A. Shevchenko [6]. The historical perspective of the realization of S.V. Lebedev's handicrafts is interesting [4].

The method of single production is most often used among the general economic methods in the production of products of traditional applied crafts. This type is characterized by a limited assortment and a small volume of production of identical products which are often non-repeating. Workplaces at such enterprises do not have deep specialization workers who are highly qualified. There is a large amount of manual creative work, high labor intensity of product, a long production cycle of product manufacturing [3]. This necessitates subsidized state support for this sub-sector of the national economy.

At the turn of the XIX – XX centuries the Government of the Russian Federation is taking a number of measures to ensure the conditions for the preservation, revival and development of folk arts and crafts. Targeted programs for their development are being implemented, tax and fee benefits are being introduced and the procedure for procurement and purchase of raw materials is regulated. In 1999 the law of the Russian Federation "On Folk Art Crafts" has adopted the criteria for classifying legal entities and individual entrepreneurs as enterprises of folk art crafts. These crafts are being introduced as a system of activity of expert councils in the field with the rights to approve artistic samples of handicrafts of recognized artistic merit that is being formed.

The taken measures influenced the dynamics of the development of folk arts and crafts. By the end of the first decade of the XXI century the total output of enterprises amounted according to the Ministry of Industry and Energy to more than 8800 million rubles (excluding small businesses).

More than 60% of folk arts and crafts enterprises were unprofitable or low-profit in 2019 [5, p. 3]. The largest percentage of people employed during this period was in enterprises producing stitched products (25.2% of the total number of people employed in the field of folk arts and crafts), the smallest was in the production of artistic products made of bone and horn (0.2%) and lacquer miniature painting (0.25%) [2, p. 82].

It can be noted that according to 2018-2019 textiles had the highest weight (13%), metal products took the second place (11%), ceramics took the third place (7%) with regard to the commodity segments of the Russian market. According to industry analysts changes in the commodity structure are not expected in the near future [5, p. 19].

The specifics of labor in the production of handicrafts determine the differences in the structure of the employed people (table 1).

Table 1.
Comparison of the structure of industrial and production personnel by industry and arts and crafts, 2005 (%) [2, p. 89]

	<i>By industry</i>	<i>By artistic crafts</i>
All industrial and production personnel including	100	100
Workers	80,0	92,0
Students	0,0	0,8
Managers	11,8	5,0
Employees	3,6	1,2
including junior service personnel	1,5	1,0
Others	3,1	0

All categories of employees of folk arts and crafts' enterprises are divided by types of production each of which provides for a number of professions including in turn a group of specialties. A specialty is a type of activity within a given profession that has specific features and requires additional knowledge and skills from the employee. New professions and specialties are emerging along with the death of old

ones due to the development of the division of labor and the creation of new or changing the technology of existing types of production.

The normative document defining the requirements for qualified workers, employees of specific professions and specialties is the Unified Tariff and Qualification Directory of jobs and Professions of Workers was introduced by the Ministry of Labor of Russia. For folk arts and crafts. This is Unified Tariff and Qualification Directory issue No. 61. The collection summarizes 12 types of productions of folk arts and crafts including the production of papier-mache art products with miniature paintings the production of art products made of bone and horn etc. Professions in the soft group of products (lace weaving, embroidery, carpet weaving, fabric painting) are published in the Unified Tariff and Qualification Directory branch reference books on light industry (issues No. 40, 46, 50). The total number of professions related to folk arts and crafts and included in the Unified Tariff and Qualification Directory is more than 120.

Since 2014 a system of professional standards has been introduced in Russia. To date there are more than 1000 approved standards. The professional standard covers the entire group of jobs within the profession describing it in terms of "generalized labor function", "labor function" and "labor action". Each generalized labor function corresponds to two or more labor functions qualitatively defined by a list of necessary knowledge and skills. One or more specialties are associated with each generalized labor function.

There is one standard among the professional standards approved by the Ministry of Labor of the Russian Federation in the field of traditional applied art. The standard includes three generalized labor functions: 1) Design, manufacture and implementation of artistic design solutions; 2) Manufacture of artistic products in the traditions of folk crafts; 3) Restoration of works of art.

The bearers of the profession are a graphic designer, a specialist in lacquer miniature, a specialist in art painting on metal ceramics and glass, a specialist in jewelry in the field of precious metals and stone, a restorer of decorative and applied art. All specialties assume that the employee has a diploma of secondary vocational education.

Firstly, the introduced professional standard does not cover a large group of workers producing products of traditional artistic crafts such as manufacturers of bone products, lace makers, embroiderers, fabric painting artists etc. Secondly, the specified standard does not correspond sufficiently with the Federal State educational standards of secondary vocational education in the direction of 54.02.00 Decorative and applied arts and folk crafts.

What features of the modern labor market of artists does the above-mentioned specifics of the traditional applied art industry lead to? We will indicate the most significant of them:

- a limited number of enterprises specializing in the production of handicrafts;
- the long duration of the manufacturing process and accordingly the slow movement of working capital;
- problems with the pricing of handicrafts;
- a significant number of fakes on the market of handicrafts;

- the lack of adaptation of the content of educational standards of secondary vocational and higher education to the requirements of the market environment, insufficient training of graduates of professional educational organizations for self-employment and teaching;

- insufficiently effective state policy for the preservation and development of folk arts and crafts.

Let us illustrate what has been said by the example of the professional career of masters of artistic lace weaving (based on the materials of our study conducted jointly with graduate student S. Ananyeva in 2019). The study included a survey and interviewing 50 lace makers most of whom live in places of traditional existence of this folk art craft. It showed that almost all of them possess different techniques of lace weaving and do not lean towards one traditional type of lace weaving making their own author's lace. Half of the respondents have secondary vocational education in the profession of "lace maker".

The sale of their own products is the main source of income for only 18% of respondents. 10% of the total number of respondents have their own online lace stores on Instagram, Vkontakte. For 20% of the respondents the main way of earning money is teaching lace weaving and selling products is a source of additional income and a way of self-realization. A significant part of the respondents reported that teaching may become or has already become their main professional activity because it brings a stable income and allows you to confidently plan your life. The realization of such a trend leads respondents out of the market of folk arts and crafts.

An analysis of the answers regarding the demand for types of lace products in the modern world shows the stable popularity of various accessories and small lace inserts in clothes which is largely due to the large time spent on manufacturing complex products and the high price of bobbin lace. Relatively inexpensive and quick-to-make items are being sold well, e.g. brooches, necklaces, earrings, collars, inserts into clothes, hats, mitts, ties, lace covers for notebooks and documents. Also souvenir gift items are popular (for example, small napkins) and motifs for seasonal holidays such as Christmas decorations, horoscope symbols, Christmas angels, Easter symbols etc.

Many respondents indicated that they needed commercial knowledge and skills much more than the direct skill to weave and draw patterns as for the skills necessary for successful professional activity in the field of creating and selling bobbin lace products. These competencies are the ability to run social networks design online stores, send parcels anywhere in the world as well as an understanding of how to effectively and profitably advertise their products, how to create an author's brand. Many pointed out the importance of being able to photograph their products professionally. Sewing and modeling skills were also often mentioned because many customers want to see unique lace on equally unique clothes made especially for them and not according to a ready-made pattern and for large orders of one-piece garments this is especially important.

As the result, the analysis of the questionnaires shows that the lace artist today is an entrepreneur, a designer of his own brand, an SMM specialist, a fashion designer and a fashion photographer. The very structure of the market for the sale of

unique handmade products disposes to possess a wide range of tools to overcome competition and promote their products. This conclusion is applicable to most specialties in the field of folk arts and crafts. The data obtained by analytical agencies show that many manufacturers are poorly represented on the Internet. According to expert, estimates remote channels account for only about 2% of all retail sales [5]. It is expected that in the near future digital channels will occupy a key place in the marketing infrastructure of the industry.

In conclusion, we note that there is a steady increase in interest in folk art reflecting the life culture and identity of the peoples of the world and the emergence of the most attractive products on this basis all over the world. According to the analysis of data from a number of studies conducted by analytical agencies the following categories of consumers of handicrafts can be distinguished [5, p. 12]:

- foreign tourists and delegations who purchase as a rule souvenirs and traditional handicrafts of the lower and middle price segments;
- domestic tourists who purchase mainly souvenirs of the middle and lower price segments;
- collectors who purchase locally and abroad as a rule high-quality traditional products with artistic value;
- local buyers of various handicraft products of the middle and lower price segments who purchase mainly goods for home decoration.

References

1. Dvoeglazov V. Biznes na sharkunkax / V. Dvoeglazov // Rossijskaya gazeta. – 2019. – 19 noyabrya. – (№ 260). – S. 13.
2. Ismajlova M. S. Narodny`e xudozhestvenny`e promy`sly` : finansovo-ekonomicheskoe polozhenie predpriyatij / M. S. Ismajlova. – Tekst e`lektronny`j // Nauchny`e zapiski molody`x issledovatelej. – Moskva, 2023. – № 11 (1). – S. 13-20. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/narodnye-hudozhestvennyye-promysly-finansovo-ekonomicheskoe-polozhenie-predpriyatij/viewer> (data obrashheniya: 03.04.2024).
3. Kovrigina V. M. E`konomika, organizaciya i planirovanie dekorativno-prikladnogo iskusstva i narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov : [uchebnik dlya uchilishh prikladnogo iskusstva i xudozhestvenno-promy`shlenny`x uchilishh]. – Moskva : Vy`sshaya shkola, 1986. – 280 s.
4. Lebedev S. V. Rasprostranenie izdelij narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov / C. V. Lebedev. – Tekst e`lektronny`j // Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk, 2019. – № 1 (74). – S. 295-298. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranenie-izdeliy-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov/viewer> (data obrashheniya: 03.04.2024).
5. Sedy`x I. A. Ry`nok narodno-xudozhestvenny`x promy`slov / I. A. Sedy`x ; Vy`sshaya shkola e`konomiki, Nacional`ny`j issledovatel`skij universitet, Institut «Centr razvitiya». – Tekst e`lektronny`j. – Moskva : VShE`, 2021. – 55 s. – URL: <https://dcenter.hse.ru/data/2021/09/15/1472121216/Ry`nok-narodno-xudozhestvenny`x-promy`slov-2021.pdf>. (data obrashheniya: 06.04.2024).

6. Shevchenko D. A. Marketing narodno-xudozhestvenny`x promy`slov / D. A. Shevchenko. – Tekst e`lektronny`j // Prakticheskij marketing. – Moskva, 2017. – № 9 (247). – S. 3-6. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/marketing-narodno-hudozhestvennyh-promyslov/viewer> (data obrashheniya: 05.04.2024).

Архангельская О.В., кандидат педагогических наук, начальник научно-исследовательского отдела, Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: chaika_olga@list.ru

Arkhangelskaya O.V., Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Research Department, Institute of Traditional Applied Arts – Moscow Branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, Musa Dzhaliya st., 14, bldg. 2, e-mail: chaika_olga@list.ru.

Использование практико-ориентированного подхода для формирования исследовательских умений в преподавании дисциплины «Экономика и менеджмент в народных художественных промыслах»

The use of practice-oriented approach to the formation of research skills in teaching the discipline «Economics and Management in Folk Arts and Crafts»

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты практико-ориентированного подхода формирования исследовательских навыков в процессе проведения студенческих исследований в области маркетинга и менеджмента в традиционных художественных промыслах. Определены задачи возможных исследований профессиональной направленности, представлены возможные технологии и методики проведения маркетинговых исследований, осуществлен отбор вопросов для анкетирования. Проанализированы результаты анкетирования, составлен «портрет потребителя» изделий традиционных художественных промыслов в сравнении с имеющимся «портретом», подготовленным Минпромторгом России в 2016 году.

Ключевые слова: исследовательские умения и навыки, практико-ориентированный подход, экономика, менеджмент, традиционные художественные промыслы, художественная вышивка, маркетинговые исследования, индивидуальный предприниматель, портрет потребителя, платформы для онлайн-опросов.

Abstract. The article deals with theoretical and practical aspects of practice-oriented approach to the formation of research skills in the process of conducting student research in the field of marketing and management. The tasks of possible research of professional orientation from a theoretical point of view are defined, possible technologies and methods of marketing research are presented, the selection of questions for questionnaires is carried out. The results of the questionnaire are analyzed, the «portrait of the consumer of traditional arts and crafts products» is compiled in comparison with the available "portrait" prepared by the Ministry of Industry and Trade in 2016.

Keywords: research skills, practice-oriented approach, economics, management, traditional crafts, artistic embroidery, marketing research, individual entrepreneur, consumer portrait, online survey platforms.

Практико-ориентированный подход рассматривался в теории педагогики как возможность подготовки к профессиональной деятельности студентов. И.М. Буслаевой практико-ориентированный подход исследуется в социально-экономической подготовке [2, с. 25]. Работодатели заинтересованы в специалистах, знакомых с производством, овладевших за период обучения профессиональными навыками, сформировавших компетенции. В действующем Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (2020 г.) отмечается, что в рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности, одна из которых – научно-исследовательская в области одного из видов традиционных художественных промыслов [5]. При этом студент будет «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач» [5, с. 8].

Практико-ориентированный подход предполагает освоение образовательной программы в условиях, приближенных к реальному производству, способствует развитию навыков исследовательской работы в конкретных профессиональных направлениях.

Специфика традиционных художественных промыслов определяет особенности деятельности, в которой необходимость сохранить, проанализировать, дать новую интерпретацию использования исторических материалов и технологий, соответствующих современным вызовам, является важной составляющей профессионализма.

В Высшей школе народных искусств С.Ю. Камневой и Е.В. Сайфулиной разработаны вопросы, связанные с реализацией практико-ориентированного подхода обучения в области художественной вышивки. Так, С.Ю. Камнева рассматривала проектную деятельность как форму организации практико-ориентированной подготовки в выпускных группах студентов высшего образования [3]. Е.В. Сайфулина исследовала понятие готовности к инновационной профессиональной деятельности, которая отражает уровень создаваемых проектов, «обеспечивает интеллектуальную профессиональную самореализацию; способствует не только адаптироваться к изменениям в содержании профессиональной деятельности в области художественной вышивки при появлении новых технологий и материалов» [6, с. 28]. Раскрыть поставленные задачи было возможно только в процессе практико-ориентированного подхода в организации обучения студентов.

Для профессионального образования организация практико-ориентированной работы студентов по дисциплине «Экономика и менеджмент в народных художественных промыслах» логично завершается исследовательскими разработками: маркетинговыми исследованиями,

перспективной работой с ассортиментом и выбором художественного изделия для выпускной квалифицированной работы.

Переход в процессе изучения дисциплины «Экономика и менеджмент в народных художественных промыслах» от теоретических знаний к прикладным аспектам дисциплины позволяет мотивированно отнестись к исследовательским задачам. Знакомые студентам термины и понятия: производство, отрасль экономики, прибыль и др. «приобретают конкретные очертания», получают связь с профессиональной деятельностью студента. Для этого студентам предлагается проведение маркетинговых исследований рынка изделий традиционных художественных промыслов: выявление основных групп потребителей, уточнение их вкусов и предпочтений; определение ценовой политики производителей на рынке и возможного ценового интервала покупок. В результате студенты должны сделать вывод: существует ли спрос на продукцию традиционных художественных промыслов и как часто приобретаются изделия?

Решение поставленных задач позволяет уточнить востребованность изделий традиционных художественных промыслов. Это требует от студентов применения полученных теоретических знаний на практике, работы с литературой, большим количеством данных, умения анализировать информацию, делать выводы, принимать управленческие решения.

При подготовке студентов к маркетинговым исследованиям рынка традиционных художественных промыслов была актуализирована визуальная схема – пирамида Маслоу. Студенты определили, что изделия, которые будут созданы в результате их трудовой деятельности, не относятся к товарам первой необходимости. Следовательно, спрос и потребность в ежедневном приобретении изделий традиционных художественных промыслов, отсутствует. Вместе с тем, изделия традиционных художественных промыслов способны удовлетворять более высокие потребности человека.

В рамках изучения теории маркетинга и подготовки к маркетинговым исследованиям, начиная с 2019 г., студенты знакомятся с такими методами проведения исследований как опрос, интервьюирование, анкетирование, наблюдение. Были изучены образцы анкет для интервьюирования покупателей организациями, реализующими на рынке изделия легкой промышленности, продукты питания, соки и др. Студенты тренировались в составлении анкет, придерживаясь общих правил по использованию прямых, кратких и однозначных формулировок, отсутствия сложной терминологии. При подготовке вариантов ответа четко формулировали его, предусматривали опцию «свой вариант ответа», оставляли место для «замечаний и предложений».

Анкетирование осуществлялось во внеурочное время, респондентами были сокурсники и люди ближайшего окружения – родственники и знакомые. Студенты выявили тенденции и закономерности, влияющие на предпочтения потребителей изделий традиционных художественных промыслов. Для решения поставленных задач, таких как выбор темы исследования, изучаемой аудитории, способа проведения и способа обработки и представления данных

маркетинговых исследований были применены дискуссия, мозговой штурм, проектная деятельность. Результаты выполненных заданий обязательно обсуждались с преподавателем, после чего презентации корректировались, обосновывались выводы и заключения.

Метод «учебная демонстрация» применялся для раскрытия содержания экономических терминов и понятий («производительность труда», «себестоимость», «калькуляция изделия» и др.); для разъяснения системы планирования, управления производством; наглядной демонстрации моделей – схем, таблиц, компьютерных имитационных игр, видеоматериалов.

В 2023 г. студенты, занимающиеся художественной вышивкой, провели маркетинговые исследования рынка изделий с вышивкой (анкетирование покупателей), используя для этого бесплатные сервисы (Google Forms, Yandex Forms), которые предлагают различные форматы вопросов: от выбора вариантов или ответа да/нет – до развернутых ответов, использования фото и видео ответов, отображения результатов в диаграммах и таблицах.

В процессе подготовки и проведения исследований была разработана анкета, содержащая не более 25 вопросов, на которые ответили 99 опрошенных (92% женщины, 8% мужчины). Приведем некоторые вопросы анкеты: что для Вас является важным при выборе одежды? Что для Вас значит покупка одежды?

Ниже представлены:

- гистограмма ответа на вопросы «Где вы чаще всего покупаете одежду» с подавляющим превосходством ответов покупателей о покупках в крупных торговых центрах (рис. 1²³);

- диаграмма ответа покупателей на вопрос «Зависит ли решение о покупке одежды от степени известности бренда?» с подавляющими ответами покупателей о безразличии к брендам (рис. 2).

Рис. 1. Гистограмма результатов опроса потребителей

²³ Рис. 1, 2, 4-10. – фото автора статьи.

Рис. 2. Диаграмма результатов опроса потребителей

Обработка ответов дает возможность с некоторой осторожностью предположить, что приобретать изделия с вышивкой клиенты могут в крупных магазинах (46% опрошенных), более 55% респондентов не обращают внимания на бренд изделия.

На вопрос «Является ли цена важным фактором принятия решения о покупке?» более 64% опрошенных заявили, что стараются приобретать одежду исходя из оправданного сочетания «цена – качество», где цена является решающим фактором.

На вопрос «Какой стиль в одежде вы предпочитаете?» 51% опрошенных ответили, что классический стиль является более привычным, хотя пользуется спросом и спортивный стиль – 26% и casual – 38% (рис. 3).

На вопрос «Хотели бы вы приобрести одежду с ручной вышивкой?» 80% респондентов ответили положительно (рис. 4).

Рис. 3. Гистограмма результатов опроса потребителей

Рис. 4. Диаграмма результатов опроса потребителей

Ответы целевой аудитории на вопросы анкеты после их анализа позволяют создать портрет типичного покупателя традиционных художественных промыслов 2023 года. Как правило, для создания портрета используют вопросы четырех групп: демографические (возраст, пол), географические (регион проживания), социально-экономические (социальный статус, профессия, уровень образования) и психографические (ценности, привычки, проблемы).

Для сравнения и анализа результатов анкетирования в 2023 г. студенты использовали «Портрет покупателя народных художественных промыслов», представленный на сайте Минпромторга в 2016 г. (рис. 5²⁴).

Рис. 5. «Портрет покупателя народных художественных промыслов» 2016 г.

²⁴ Рис. 3. – Отрасль народных художественных промыслов (презентация Минпромторга РФ-2018). – URL: [https://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/Караваяев%20Николай%20Васильевич/Презентации/Отрасль%20народных%20художественных%20промыслов%20\(презентация%20Минпромторга%20РФ-2018\).pdf](https://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/Караваяев%20Николай%20Васильевич/Презентации/Отрасль%20народных%20художественных%20промыслов%20(презентация%20Минпромторга%20РФ-2018).pdf) (дата обращения: 03.05.2024).

Представленная Минпромторгом информация 2016 года о типичном покупателе изделий народных художественных промыслов – женщина 32 лет с семейным бюджетом 19 тысяч рублей (по уровню цен 2016 г.). Покупки изделий традиционных художественных промыслов совершает один раз в год. Предполагаемая сумма покупки около 700 рублей (по ценам 2016 г.).

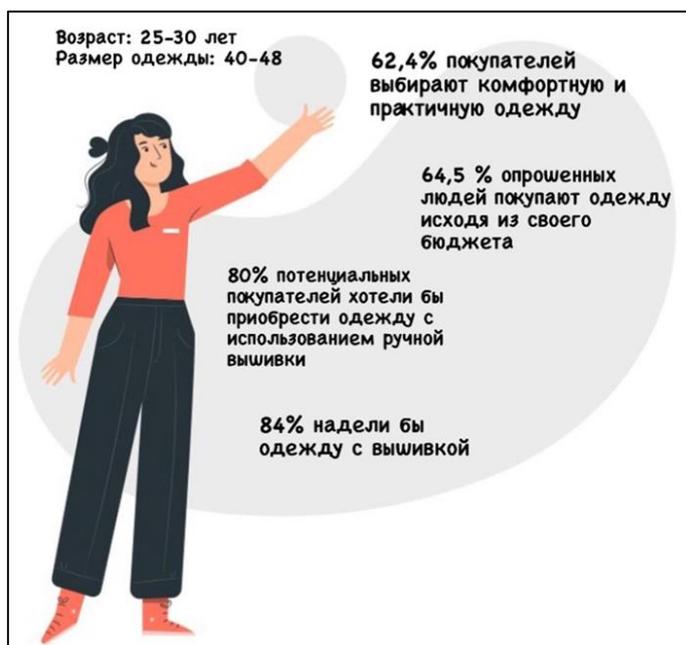

Рис. 6. «Портрет» покупателя изделий традиционных художественных промыслов 2023 г. (художественная вышивка)»

Эта обобщенная информация не предполагает, что все покупатели – женщины, но позволяет более детально изучить среднестатистического покупателя. Для производителя товара данная информация является ценной при выборе ассортимента и ценовой политики.

Проведенные исследования позволили студентам представить «Портрет покупателя изделий традиционных художественных промыслов (профиль художественная вышивка) 2023 г.» (рис. 6). Это женщина в возрасте 25-30 лет, с размером одежды 40-48. Данная возрастная

группа покупательниц выбирает комфортную одежду; 64,5% делают покупки соизмеримо со своим бюджетом; 80% хотели бы приобрести одежду с использованием ручной вышивки. Сравнив с данными 2016 г. можно сделать вывод, что потенциальный «покупатель» помолодел, доходы позволяют ему приобретать товары в больших торговых центрах. «Покупатель» имеет представление о возможности приобретать изделия с вышивкой, отдает предпочтение не только классической одежде, но и casual (38%), спортивному стилю (26% респондентов). За эти семь лет увеличился уровень дохода, расширился ассортимент изделий на рынке традиционных художественных промыслов.

Помощь в определении актуального ассортимента одежды с вышивкой оказали практические работы «Принятие управленческих решений» раздела «Менеджмент» курса дисциплины «Экономика и менеджмент в народных художественных промыслах». На теоретическом занятии были рассмотрены технологии «принятия решений», «выбора».

Простейший способ принятия решения предполагал использование ограничений и критериев с перечнем предлагаемых вариантов решения вопроса. Студенты принимали управленческое решение в отношении спроса на изделия с художественной вышивкой. Необходимо было выбрать те изделия с вышивкой, которые пользуются спросом у современного потребителя, которые умеют проектировать и вышивать студенты при

выполнении выпускной квалификационной работы. В качестве ограничений студенты выбрали: «ограничение по времени, связанное с длительностью выполнения выпускной квалификационной работы», «финансовые затраты», «востребованность, популярность у покупателей», «технические и технологические возможности».

Ассортимент изделий: скатерть с салфетками, воротник, блуза, комбинезон, платье, худи. Практическая работа позволила студентам сделать предположение, что в 2023-2024 учебном году выбор был сделан в пользу худи. Данный вид изделия получил положительную оценку: на изготовление требуется меньше времени, достаточно экономно расходуются ресурсы при производстве, что делает изделие более прибыльным для производителя. Худи с вышивкой актуально для современного покупателя, что обеспечивает стабильный спрос. По результатам исследований студенты пришли к заключению что худи является востребованным ассортиментом и представили фор-эскизы к своим проектам.

В настоящее время три выпускника работают по этим эскизам и уже готовят вышитые изделия для выпускной квалификационной работы (рис. 7, 8). Одна из идей получила творческую и технологическую переработку и превратилась в тонкую и кропотливую работу на стыке ручной и машинной вышивки (рис. 9, 10).

Рис. 7. Перфилова Х. Фор-эскиз худи

Рис. 8. Перфилова Х., вышитый элемент изделия

Как отмечали экономисты школы Л.И. Абалкина «индивидуализация потребительского спроса способствуют деконцентрации производства, обуславливают изменение размерности предприятий, и наблюдается нечто вроде ренессанса мелкого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг» [1, с. 64]. Следовательно, чрезвычайная динамичность внешней среды на рынке заставляет выпускников вуза адаптироваться к последствиям внедрения

научно-технического прогресса и росту конкуренции на рынке традиционных художественных промыслов, наблюдается тенденция востребованности в специалистах способных самостоятельно вести свой бизнес.

Рис. 9. Селютина Ю. Фор-эскиз худи

Рис. 10. Селютина Ю. Вышитый элемент изделия

Практико-ориентированный подход при изучении дисциплины «Экономика и менеджмент в народных художественных промыслах», усиленный исследовательскими умениями, способствует вхождению студентов в самостоятельную профессиональную деятельность, принятию рациональных решений, служащих основой совершенствования профессиональных качеств. Как подчеркивает В.Ф. Максимович, «это обеспечивается пересмотром содержания профессионального образования в каждом конкретном виде традиционных художественных промыслов, включая обучение разработке социально-экономических бизнес-планов по созданию художественно-творческих мастерских по конкретному виду традиционных художественных промыслов» [4, с. 15].

Следует отметить, что для выпускников вуза, досконально владеющих технологией художественной вышивки, усиливается важность навыков принятия управленческих решений в области маркетинговой деятельности в традиционных художественных промыслах.

По результатам использования практико-ориентированного подхода и формирования исследовательских умений в области экономики в перспективе профессиональное поведение студентов – будущих специалистов в области художественной вышивки должно сменить стратегическое поведение, далее стратегическое планирование и в дальнейшем стратегическое управление процессом создания произведений традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Архангельская О. В. Формирование экономической грамотности как средство начальной профессиональной подготовки учащихся лицеев: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»: диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук / Архангельская Ольга Владимировна. – Москва, 2004. – 145 с. – Место защиты: Институт содержания и методов обучения РАО.
2. Буслаева И. М. Практико-ориентированный подход в социально-экономической подготовке учащихся как условие обучения предпринимательству: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Буслаева Ирина Михайловна; Педагогический институт ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону: 2007. – 27 с. – Место защиты: ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет».
3. Камнева С. Ю. Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в области художественной вышивки: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Камнева Светлана Юрьевна; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург, 2013. – 22 с. – Место защиты: Высшая школа народных искусств (академия).
4. Максимович В. Ф. Традиционные художественные промыслы как востребованный тренд современной культуры / В. М. Максимович // Традиционное прикладное искусство и образование: электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 3 (45). – С. 10-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-02.pdf (дата обращения: 07.06.2024).
5. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: приказ Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1010. – Текст: электронный // ФГОС: [сайт]. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-03-02-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly-1010/> (дата обращения: 30.05.2024).
6. Сайфулина Е. В. Формирование готовности студентов вуза к профессиональной инновационной деятельности области художественной вышивки: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Сайфулина Елена Витальевна; Высшая школа народных искусств (академия) – Санкт-Петербург, 2014 – 222 с. – Место защиты: Высшая школа народных искусств (академия). – URL: <http://www.vshni.ru/doc/dissaifulina.pdf> (дата обращения: 31.05.2024).

References

1. Arxangel'skaya O. V. Formirovanie e`konomicheskoy gramotnosti kak sredstvo nachal`noj professional`noj podgotovki uchashhixsya liceev: special`nost` 13.00.01 «Obshhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie nauchnoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Arxangel'skaya Ol`ga Vladimirovna. – Moskva, 2004. – 145 s. – Mesto zashhity`: Institut sodержaniya i metodov obucheniya RAO.
2. Buslaeva I. M. Praktiko-orientirovanny`j podxod v social`no-e`konomicheskoy podgotovke uchashhixsya kak uslovie obucheniya predprinimatel`stvu: special`nost` 13.00.01 «Obshhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Buslaeva Irina Mixajlovna ; Pedagogicheskij institut FGOU VPO «Yuzhny`j federal`ny`j universitet». – Rostov-na-Donu: 2007. – 27 s. – Mesto zashhity`: FGOU VPO «Yuzhny`j federal`ny`j universitet».
3. Kamneva S. Yu. Formirovanie proektnoj kul`tury` studentov vy`sshej professional`noj shkoly` v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki)» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Kamneva Svetlana Yur`evna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2013. – 22 s. – Mesto zashhity`: Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya).
4. Maksimovich V. F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak vobrebovanny`j trend sovremennoj kul`tury` / V. M. Maksimovich // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg. 2023. – № 3 (45). – S. 10-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-02.pdf (data obrashheniya: 07.06.2024).
5. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhdenii Federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` : prikaz Minobrnauki Rossii ot 13 avgusta 2020 g. № 1010. – Tekst : e`lektronny`j // FGOS : [sajt]. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-03-02-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly-1010/> (data obrashheniya: 30.05.2024).
6. Sajfulina E. V. Formirovanie gotovnosti studentov vuza k professional`noj innovacionnoj deyatel`nosti oblasti xudozhestvennoj vy`shivki: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki)» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Sajfulina Elena Vital`evna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya) – Sankt-Peterburg, 2014 – 222 s.– Mesto zashhity`: Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – URL: <http://www.vshni.ru/doc/dissaifulina.pdf> (data obrashheniya: 31.05.2024).

Arkhangelskaya O.V., Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Research Department, Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, Musa Dzhaliya st., 14, bldg. 2, e-mail: chaika_olga@list.ru.

The use of practice-oriented approach to the formation of research skills in teaching the discipline «Economics and Management in Folk Arts and Crafts»

Abstract. The article deals with theoretical and practical aspects of practice-oriented approach to the formation of research skills in the process of conducting student research in the field of marketing and management. The tasks of possible research of professional orientation from a theoretical point of view are defined, possible technologies and methods of marketing research are presented, the selection of questions for questionnaires is carried out. The results of the questionnaire are analyzed, the «portrait of the consumer of traditional arts and crafts products» is compiled in comparison with the available "portrait" prepared by the Ministry of Industry and Trade in 2016.

Keywords: research skills, practice-oriented approach, economics, management, traditional crafts, artistic embroidery, marketing research, individual entrepreneur, consumer portrait, online survey platforms.

The practice-oriented approach was considered in the theory of pedagogy as an opportunity to prepare students for professional activity. The practice-oriented approach is studied by I.M. Buslaeva in socio-economic training [2 p. 25]. Employers are interested in specialists familiar with production who have mastered professional skills and formed competencies during the training period. The current Federal State Educational Standard of Higher Education – bachelor's degree in the field of training 03/04/02 Decorative and Applied Arts and Crafts (2020) notes that as part of the development of the bachelor's degree program graduates are preparing to solve professional tasks. One of these tasks is research in the field of one of the types of traditional arts and crafts [6]. At the same time the student will be "able to search critically, analyze and synthesize information, apply a systematic approach to solving tasks" [6, p. 8].

The practice-oriented approach assumes the development of an educational program in conditions close to real production, promotes the development of research skills in specific professional areas.

The specifics of traditional artistic crafts determine the specifics of activities in which the need to preserve, analyze and reinterpret the use of historical materials and technologies that meet modern challenges is an important component of professionalism.

S.Y. Kamnev and E.V. Saifullina developed issues related to the implementation of a practice-oriented approach to teaching in the field of artistic embroidery at the Higher school of folk arts. So S.Y. Kamneva considered project activity as a form of organizing practice-oriented training in graduate groups of

students of higher education [3]. E.V. Saifulina investigated the concept of readiness for innovative professional activity which reflects the level of projects being created, "provides intellectual professional self-realization; it helps not only to adapt to changes in the content of professional activity in the field of artistic embroidery with the advent of new technologies and materials" [5 p. 28]. It was possible to reveal the tasks set only in the process of a practice-oriented approach in the organization of student education.

For professional education the organization of practice-oriented work of students in the discipline "Economics and management in folk arts and crafts" logically ends with research: marketing research, promising work with the assortment and selection of artistic products for graduate qualified work.

The transition in the process of studying the discipline "Economics and Management in folk arts and crafts" from theoretical knowledge to applied aspects of the discipline allows a motivated attitude to research tasks. Terms and concepts familiar to students are production, economic sector, profit etc. They "acquire specific outlines", get connected with the student's professional activity. Students are invited to conduct marketing research on the market of traditional handicrafts identifying the main groups of consumers, clarifying their tastes and preferences; determining the pricing policy of manufacturers in the market and the possible price range of purchases. As a result, students should conclude if there is a demand for the products of traditional crafts and how often the products are purchased.

The solution of the tasks set allows us to clarify the demand for products of traditional artistic crafts. This requires students to apply their theoretical knowledge in practice work with literature, a large amount of data, the ability to analyze information, draw conclusions and make managerial decisions.

The visual scheme (Maslow's pyramid) was updated when preparing students for marketing research on the market of traditional arts and crafts. The students determined that the products that will be created as a result of their work are not essential goods. Consequently, there is no demand and need for the daily purchase of traditional handicrafts. At the same time, the products of traditional crafts are able to meet higher human needs.

Students are introduced to such research methods as polling interviewing questionnaires and observation as part of the study of marketing theory and preparation for marketing research starting in 2019. Samples of questionnaires for interviewing customers by organizations selling light industry products, food, juices etc. on the market were studied. Students trained in the preparation of questionnaires adhering to the general rules for the use of direct, concise and unambiguous formulations, the absence of complex terminology. The students clearly formulated the answer, provided for the option "their own answer option", left room for "comments and suggestions" when preparing the answer options.

The survey was conducted outside of school hours the respondents were fellow students and people from the immediate environment, i.e. relatives and acquaintances. The students identified trends and patterns that affect the preferences of consumers of traditional handicrafts. Discussion, brainstorming and project activities were used to solve the tasks set such as choosing the research topic, the

target audience, the method of conducting and the method of processing and presenting marketing research data. The results of the completed tasks were necessarily discussed with the teacher after which the presentations were adjusted, conclusions and conclusions were substantiated.

The "educational demonstration" method was used to reveal the content of economic terms and concepts ("labor productivity", "cost price", "product calculation" etc.); to explain the planning system, production management; visual demonstration of models, diagrams, tables, computer simulation games, video materials.

In 2023 students engaged in artistic embroidery conducted marketing research on the market of embroidery products (customer surveys) using free services (Google Forms, Yandex Forms) which offer various formats of questions: from choosing options or answering yes/no to detailed answers using photo and video answers displaying The results are shown in charts and tables.

A questionnaire was developed containing no more than 25 questions which were answered by 99 respondents (92% women 8% men) in the process of preparing and conducting research. Here are some questions from the questionnaire: What is important to you when choosing clothes? What does buying clothes mean to you?

Below are the following:

- a histogram of the answer to the questions "Where do you most often buy clothes" with the overwhelming superiority of customer responses about purchases in large shopping malls (fig. 1);

- diagram of the customer's response to the question "Does the decision to buy clothes depend on the degree of brand awareness?" with overwhelming customer responses about indifference to brands (fig. 2).

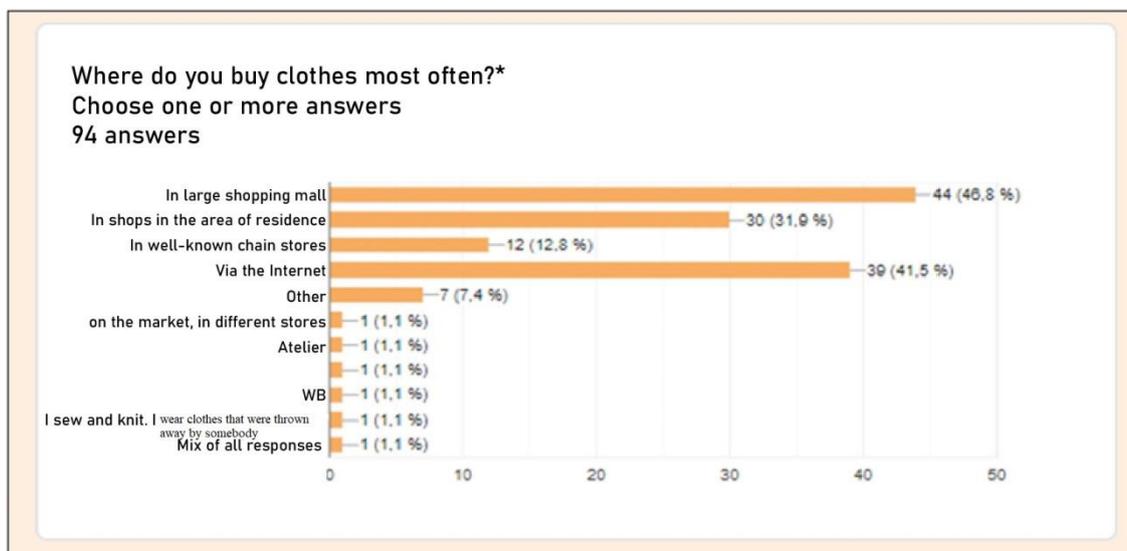

Fig. 1. A histogram of the results of the consumer survey

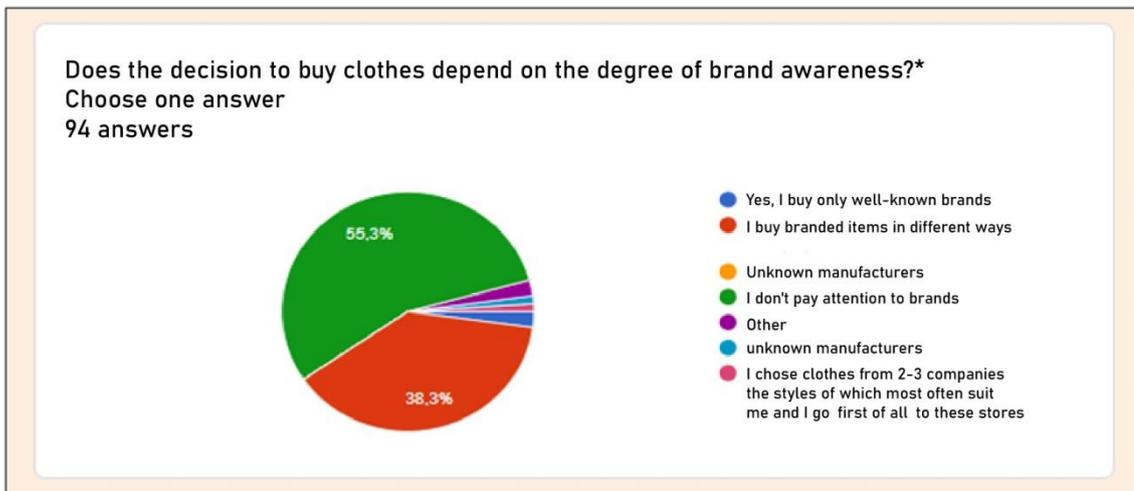

Fig. 2. Diagram of the results of the consumer survey

Processing the responses makes it possible to assume with some caution that customers can purchase embroidery products in large stores (46% of respondents); more than 55% of respondents do not pay attention to the brand of the product.

To the question "Is price an important factor in making a purchase decision?" more than 64% of respondents stated that they try to purchase clothes based on a justified combination of "price – quality" where price is the decisive factor.

To the question "What style of clothing do you prefer?" 51% of respondents replied that classic style is more familiar although sporty style is also in demand – 26% and casual – 38% (fig. 3).

To the question "Would you like to buy clothes with hand embroidery?" 80% of respondents answered positively (fig. 4).

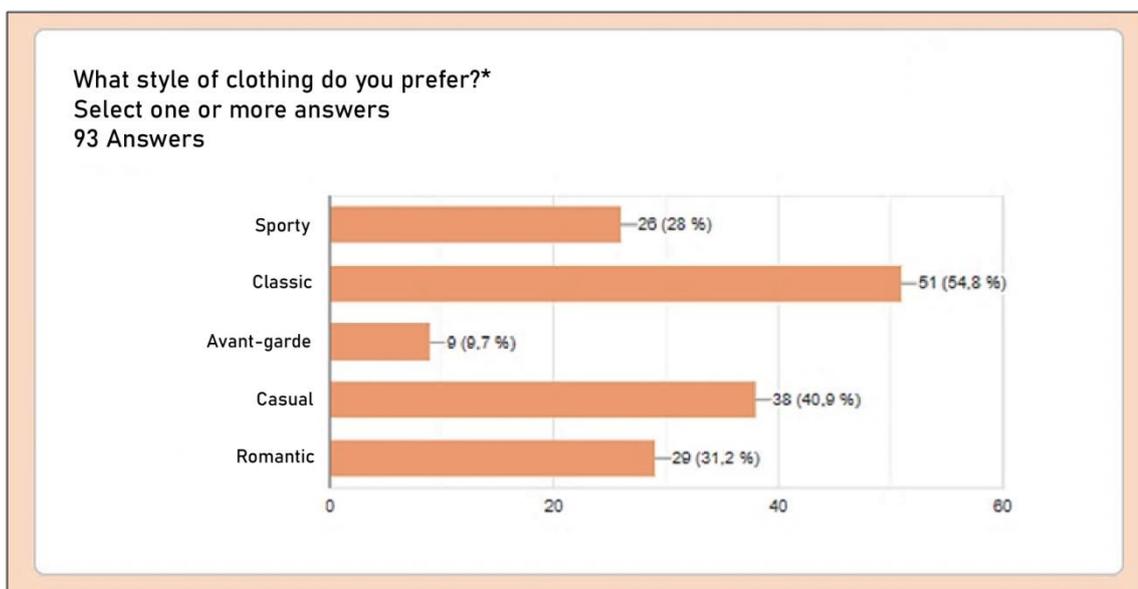

Fig. 3. The histogram of the results of the consumer survey

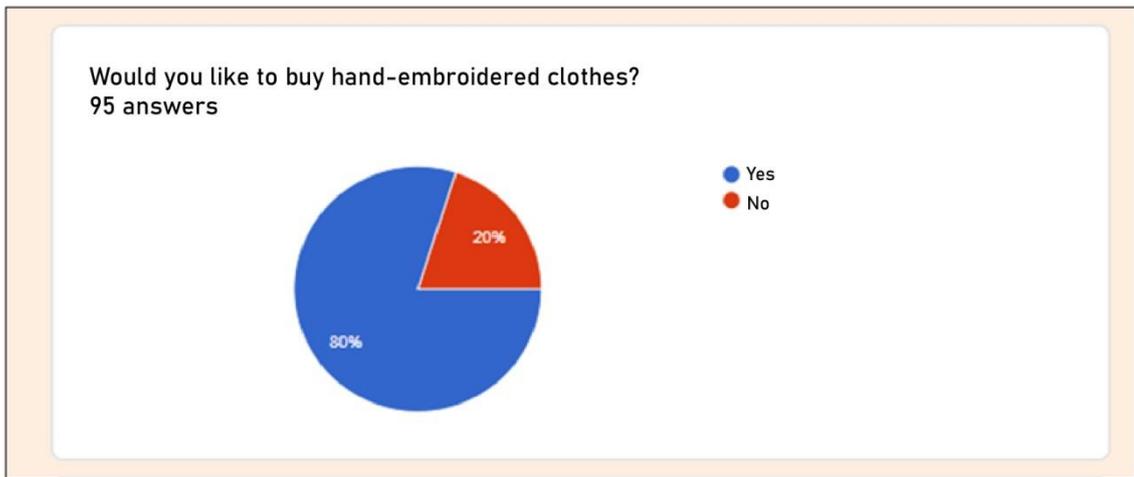

Fig. 4. Diagram of the results of the consumer survey

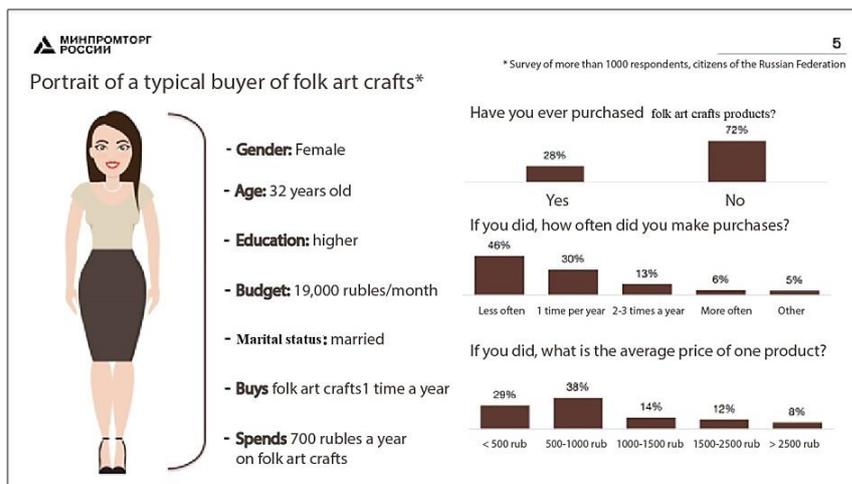

Fig. 5. "Portrait of a buyer of folk art crafts" 2016

The answers of the target audience to the questionnaire questions after their analysis make it possible to create a portrait of a typical buyer of traditional crafts in 2023. As a rule four groups of questions are used to create a portrait: demographic (age, gender), geographical (region of

residence), socio-economic (social status, profession, level of education) and psychographic (values, habits, problems).

Students used the "Portrait of a buyer of folk arts and crafts" presented on the website of the Ministry of Industry and Trade in 2016 to compare and analyze the results of the survey in 2023 (fig. 5²⁵).

The information was provided by the Ministry of Industry and Trade in 2016 about a typical buyer of handicrafts is a 32-year-old woman with a family budget of 19 thousand rubles (according to the price level of 2016). Purchases of traditional handicrafts are made once a year. The estimated purchase amount is about 700 rubles (at 2016 prices).

This generalized information does not assume that all buyers are women but allows you to study the average buyer in more detail. For the manufacturer of the product this information is valuable when choosing an assortment and pricing policy.

²⁵ Рис. 3. – URL: [https://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/Караваев%20Николай%20Васильевич/Презентации/Отрасль%20народных%20художественных%20промыслов%20\(презентация%20Минпромторга%20РФ-2018\).pdf](https://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/Караваев%20Николай%20Васильевич/Презентации/Отрасль%20народных%20художественных%20промыслов%20(презентация%20Минпромторга%20РФ-2018).pdf) (дата обращения: 03.05.2024).

Рис. 6. «Портрет» покупателя изделий традиционных художественных промыслов 2023 г. (художественная вышивка)»

The conducted research allowed the students to present a "Portrait of a buyer of traditional handicrafts (artistic embroidery) in 2023" (fig. 6). This is a woman aged 25-30 years with a clothing size of 40-48. This age group of customers chooses comfortable clothes; 64.5% make purchases commensurate with their budget; 80% would like to purchase clothes using hand embroidery. Comparing with the data of 2016 it can be concluded that the potential "buyer" has become younger. Moreover, income allows to purchase goods in large shopping malls. The "buyer" has an idea about the possibility of purchasing embroidery products, prefers not only

classic clothes but also casual (38%), sporty style (26% of respondents). During these seven years the income level has increased and the range of products in the market of traditional arts and crafts has expanded.

Practical work on "Management decision-making" in the "Management" section of the course of the discipline "Economics and Management in folk arts and crafts" provided assistance in determining the current range of clothes with embroidery. In the theoretical lesson the technologies of "decision-making" and "choice" were considered.

The simplest way to make a decision involved the use of restrictions and criteria with a list of proposed solutions to the issue. Students made a managerial decision regarding the demand for products with artistic embroidery. It was necessary to choose those embroidery products that are in demand among modern consumers which students are able to design and embroider when completing their final qualification work. The students chose as restrictions: "time limit related to the duration of the final qualifying work", "financial costs", "demand, popularity with customers" "technical and technological capabilities".

Product range: tablecloth with napkins, collar, blouse, jumpsuit, dress, hoodie. The practical work allowed the students to make the assumption that in the 2023-2024 academic year the choice was made in favor of hoodies. This type of product received a positive assessment: It takes less time to manufacture resources. Resources are used quite economically during production which makes the product more profitable for the manufacturer. Hoodies with embroidery are relevant for the modern buyer that ensures stable demand. According to the results of the research, the students came to the conclusion that the hoodie is a sought-after assortment and they presented sketches for their projects (fig. 7-10).

As noted by economists of the L.I. Abalkin school "the individualization of consumer demand contributes to the deconcentration of production, causes a change in the size of enterprises and there is something like a renaissance of small and medium-sized businesses especially in the service sector" [1, p. 64]. Consequently, the extreme dynamism of the external environment in the market forces university graduates to adapt to the consequences of the introduction of scientific and technological progress and the growth of competition in the market of traditional arts and crafts. It is a tendency for specialists who are able to independently conduct their business.

Fig. 7. Perfilova H. Fore-hoodie sketch

Fig. 8. Perfilova H., the embroidered element of the product

Fig. 9. Selyutina Yu. Fore-hoodie sketch

Fig. 10. Selyutina Yu. The embroidered element of the product

A practice-oriented approach to the study of the discipline "Economics and Management in folk arts and crafts" was enhanced by research of skills. It promotes students' entry into independent professional activity making rational decisions that serve as the basis for improving professional qualities. According to V.F. Maximovich, "this is ensured by the revision of the content of vocational education in each specific type of traditional arts and crafts including training in the development of socio-economic business plans for the creation of artistic and creative workshops for a specific type of traditional arts and crafts" [4, p. 15].

It should be noted that the importance of managerial decision-making skills in the field of marketing activities in traditional artistic crafts increases for graduates of the university who thoroughly master the technology of artistic embroidery.

The professional behavior of students - future specialists in the field of artistic embroidery should change. It is based on the results of using a practice-oriented approach and the formation of research skills in the field of economics in the future strategic. Also further strategic planning and further strategic management of the process of creating works of traditional crafts should be developed.

References

1. Arxangel'skaya O. V. Formirovanie e'konomicheskoy gramotnosti kak sredstvo nachal'noj professional'noj podgotovki uchashhixsya liceev: special'nost' 13.00.01 «Obshhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie nauchnoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Arxangel'skaya Ol'ga Vladimirovna. – Moskva, 2004. – 145 s. – Mesto zashhity` : Institut sodержaniya i metodov obucheniya RAO.

2. Buslaeva I.M. Praktiko-orientirovannyj podxod v social'no-e'konomicheskoy podgotovke uchashhixsya kak uslovie obucheniya predprinimatel'stvu: special'nost' 13.00.01 «Obshhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Buslaeva Irina Mixajlovna ; Pedagogicheskij institut FGOU VPO «Yuzhnyj federal'nyj universitet». – Rostov-na-Donu: 2007. – 27 s. – Mesto zashhity` : FGOU VPO «Yuzhnyj federal'nyj universitet».

3. Kamneva S. Yu. Formirovanie proektnoj kul'tury` studentov vy'sshej professional'noj shkoly` v oblasti xudozhestvennoj vy'shivki: special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki)» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Kamneva Svetlana Yur'evna ; Vy'sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2013. – 22 s. – Mesto zashhity` : Vy'sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya).

4. Maksimovich V. F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak vostrebovannyj trend sovremennoj kul'tury` / V. M. Maksimovich // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (45). – S. 10-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-02.pdf (data obrashheniya 07.06.2024).

5. Sajfulina E. V. Formirovanie gotovnosti studentov vuza k professional'noj innovacionnoj deyatel'nosti oblasti xudozhestvennoj vy'shivki: special'nost'

13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki)» : dissertatsiya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Sajfulina Elena Vital`evna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya) – Sankt-Peterburg, 2014 – 222 s.– Mesto zashhity` : Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – URL: <http://www.vshni.ru/doc/dissaifulina.pdf> (data obrashheniya 31.05.2024).

6. Federal`nyj gosudarstvennyj obrazovatel`nyj standart vy`sshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (3++). 2020 g. <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-03-02-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly-1010/> (data obrashheniya: 30.05.2024).

Поляков А.А., аспирант ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», доцент кафедры ювелирного искусства Института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 14, корп. 2, e-mail: Poliakov.new@gmail.com

Poliakov A.A., postgraduate student of the «Higher school of folk arts (academy)», associate professor, jewelry art department, institute of traditional applied art - branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, Musa Dzhaliya St, 14, bldg. 2, e-mail: poliakov.new@gmail.com

Особенности содержания обучения проектированию ювелирных украшений в высшем образовании в соответствии с требованиями производства
Improvement of training content of jewelry design in higher education in accordance with the requirements of production

Аннотация. В статье исследуются современное состояние содержания обучения проектированию в высшем образовании. Особое внимание уделяется требованиям производства к этапам разработки проекта в процессе проектной деятельности художника-ювелира и их влиянию на разработку содержания обучения проектированию. Выделяется значимость изучения этапов разработки проекта в условиях производства как эффективного инструмента формирования проектной деятельности будущего художника-ювелира. Основными источниками исследования содержания обучения проектированию являются рабочие программы дисциплин профессиональной направленности. Результаты исследования способствуют пониманию текущего состояния образовательного процесса и могут быть использованы для совершенствования обучения проектированию в высшем образовании. Сделан вывод о системообразующей роли проектирования в содержании профильных дисциплин в высшем образовании.

Ключевые слова: ювелирное искусство, художник-ювелир, высшее образование, содержание образования, содержание учебных дисциплин, обучение, интегративный подход, проектирование, проектная деятельность, разработка проекта.

Abstract. The article investigates the current state of the content of design training in higher education. Special attention is paid to the requirements of production to the stages of project development in the process of design activity of a jewelry artist and their influence on the development of the content of design training. The importance of studying the stages of project development in the conditions of production as an effective tool for the formation of design activity of the future artist-jeweler is emphasized. The main sources of the study of the content of design training are the working programs of disciplines of professional orientation. The results of the study contribute to the understanding of the current

state of the educational process and can be used to improve design training in higher education. The conclusion is made about the system-forming role of design in the content of specialized disciplines in higher education.

Keywords: jewelry art, jewelry artist, higher education, content of education, content of academic disciplines, training, integrative approach, design, project activity, project development.

В настоящее время инновации в технологическом процессе являются важнейшим элементом социального и экономического развития в различных отраслях производства, в том числе и в ювелирной. Инновации представляют собой внедрение новых идей, подходов или методов, которые способствуют повышению эффективности производственных процессов.

С экономической точки зрения, инновационные технологии представляют собой сложный процесс, включающий несколько этапов: инвестирование, разработка, внедрение и достижение качественных результатов. Инновационные технологии играют огромную роль в развитии производства и направлены на разработку и совершенствование продукции, на организацию рабочего процесса, техническое оснащение [19, с. 39-40].

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», реализацию которого обеспечивает документ стратегического планирования: Распоряжение Правительства Российской Федерации «О Стратегии развития аддитивных технологий в Российской Федерации» развитие технологических процессов в различных отраслях экономики направлено на развитие научно-технического и кадрового потенциала, оптимизацию производственных мощностей, освоение приоритетных промышленных, аддитивных и субтрактивных технологий. Актуальность развития технологий обусловила возможность с их помощью существенно сократить время от разработки изделия – до выпуска готовой продукции, а также изготавливать изделия с улучшенными свойствами материалов и сложной конструкцией, которые ранее не представлялось возможным производить из-за технологических ограничений [12].

Современное изготовление ювелирных изделий является примером использования инноваций в производственном процессе, что способствует достижению двух важных целей: увеличения эффективности производства и объёма реализации готовой продукции. Интенсивность осуществления инновационной деятельности напрямую влияет на экономические результаты компании: увеличивается производительность труда, прибыль, а также сокращаются издержки, увеличивается доля присутствия организации на рынке [7, с. 8].

В России имеются ювелирные компании, которые успешно внедряют технологические инновации в своё производство. Примерами таких предприятий являются: ЗАО Ювелирная компания «Алмаз-Холдинг», «Бронницкий ювелирный завод», ООО «Ювелирная Династия», выпускающие единичные (эксклюзивные), серийные и массовые украшения (как личные, так

и сувенирные), утилитарного назначения из драгоценных металлов и сплавов. При этом применяются различные виды художественной обработки металла и украшения ювелирными камнями (вставками) из драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней, а также других материалов природного или искусственного происхождения [2, с. 10].

Ювелирные мастерские, специализирующиеся на индивидуальных заказах, а также изготовлении эксклюзивных и выставочных изделий, сочетают традиционное ручное изготовление с применением новейших технологий. Это позволяет экспериментировать, фантазировать и применять различные техники художественной обработки металла, принимать нестандартные решения и реализовывать сложные авторские проекты, воплощая их в материале.

Крупные предприятия занимаются серийным производством, которое может быть мелкосерийным, среднесерийным и крупносерийным в зависимости от размера партии деталей. Количество деталей в повторяющихся партиях может составлять от десятков до тысяч штук. Серийное производство отличается более высокими экономическими показателями, за счёт использования средств механизации и повышения уровня автоматизации.

Массовое (поточное) производство – это изготовление изделий без особых изменений в технологическом процессе. Для изготовления подобных ювелирных украшений используются специальные станки, а также станки-автоматы и полуавтоматы [8, с. 469-470].

Изготовлением ювелирных украшений на таких предприятиях занимаются художники-ювелиры. В соответствии с законом о подтверждении статуса художника-ювелира «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон № 607-ФЗ», его профессиональная деятельность должна соответствовать следующим требованиям [10, с. 7]:

- разработке художественно-творческих проектов высокохудожественного традиционного прикладного искусства и реализации их в материале на высокопрофессиональном уровне мастерства, с применением современных технологий художественной обработки металла;
- участию в мероприятиях, таких как конкурсы, выставки, форумы и научные конференции, посвящённые развитию традиционного прикладного искусства.

Помимо законодательно установленных требований к профессиональной деятельности художника-ювелира, также существуют нормативы и правила, касающиеся процесса разработки и выполнения проектов ювелирных изделий на производстве:

- применение новых методов разработки проектов в графическом изображении ювелирных украшений;
- формализация графических изображений проекта на завершающих этапах проектирования;
- построение трёхмерных компьютерных моделей для обеспечения точности и редактирования модели на всех этапах разработки проекта, что

позволяет создавать уникальные конструктивно-технологические решения и значительно сократить время разработки;

- составление проектной документации;
- применение способов традиционного ручного изготовления с использованием механизированного оборудования и технологических процессов высокохудожественной обработки металла;
- использование методов аддитивных²⁶ или субтрактивных²⁷ технологических процессов;
- использование технологий литья [9, с. 262].

На предприятиях, специализирующихся на производстве ювелирных украшений, основную часть времени занимают работы, связанные с разработкой проектов. Процесс начинается с формирования концепции будущего ювелирного украшения, затем осуществляется собственно проектная деятельность и завершается материализацией проекта в готовом изделии.

Проектирование ювелирных украшений – это творческое воплощение научно-технических достижений в процессе конструирования и разработки художественно-графических проектов для изготовления ювелирного изделия в материале, а этапы разработки проекта выражают технологическую последовательность проектной деятельности.

Проектируя, художник-ювелир использует знания о технологиях и производстве, чтобы создать уникальное художественное ювелирное изделие и оптимизировать использование производственных ресурсов. Этапы проектной деятельности художника-ювелира включают: поиск художественно-выразительного образа; создание художественно-графического изображения; составление технического задания; создание компьютерно-графических изображений проекта на завершающих этапах; конструктивное построение трёхмерной компьютерной модели и составление проектной документации.

Таким образом, при проектировании ювелирных украшений художник реализует интегрированные в единую систему знания о материалах, современных компьютерных технологиях, композиции и эстетике изделия. Этот процесс включает не только постановку определённой интеллектуальной задачи, но и практическое её выполнение.

Проектная деятельность становится важным средством интеграции технологий в создании проектов. Её целью является совершенствование конструктивно-технологических решений ювелирных изделий с учётом ассортиментной направленности производства. Отметим, что проектирование в условиях производства – это и творческий процесс, требующий постоянного

²⁶ Аддитивные технологии (от англ. Additive Fabrication) – обобщенное название технологий, предполагающих изготовление изделия по данным цифровой модели методом послойного добавления материала (add, англ. – добавлять) [3, с. 29].

²⁷ Субтрактивные технологии – это методы, при которых изделие создается путем удаления материала. Они включают в себя токарную и фрезерную обработку, сверление, шлифование и др. [4, с. 30].

обновления профессиональных знаний в соответствии с применяемыми инновационными технологиями в процессе изготовления ювелирных украшений на настоящее время.

Рассмотренные правила и условия разработки проектов ювелирных украшений определили требования к этапам разработки проекта в процессе проектной деятельности художника-ювелира: составление технического задания; поиск художественно-выразительного образа; создание плоскостного художественно-графического изображения на бумаге; трёхмерное компьютерное конструирование модели; двухмерное компьютерное графическое изображение проекта; а также разработке проектной документации, что может быть использовано в разработке содержания обучения проектированию ювелирных изделий.

Определим содержание обучения проектированию ювелирных украшений в различных вузах России по программам бакалавриата направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественный металл) [11] на соответствие выполнения требований к проектной деятельности художника-ювелира в условиях производства (таблица 1).

Таблица 1.

Содержание обучения, формирующее проектную деятельность будущих художников-ювелиров

№ п/п	Учебное заведение	Содержание обучения проектированию	
		Название дисциплины	Содержание дисциплины
1	ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»	Общая композиция	Общие законы композиции [13]
		Технический рисунок	Построение проекций геометрических фигур ювелирного украшения на плоскости для изображения проектируемого объекта [13]
		Технология и материаловедение	Изучение технологий изготовления и свойств, применяемых материалов для использования их в процессе разработки проекта ювелирных украшений [13]
		Проектирование	Алгоритм проектирования различных ювелирных изделий; выразительные средства, при помощи которых выполняются проекты; работа над поисковыми эскизами по реализации проектной идеи изобразительными средствами и способами проектной графики; требования, предъявляемые производством к проектам ювелирных украшений; способы достижения [13] личностного развития и профессионального роста в проектной деятельности [13]

		Моделирование ювелирных изделий	Этапы изготовления макетов и моделей проектов ювелирных украшений; технологии изготовления макетов и моделей проектов ювелирных украшений [13]
		Геммология	Основные свойства ювелирных камней (вставок) для использования их в процессе разработки проекта ювелирных украшений [13]
		Специальные технологии в ювелирном искусстве	Изучение традиционных и инновационных материалов с учётом их формообразующих и функциональных свойств, специальных технологий изготовления ювелирных изделий, для использования их в процессе разработки проекта ювелирных украшений [13]
		Декоративная и мелкая пластика ювелирных украшений	Скульптурное моделирование рельефной или объёмной формы проекта ювелирного украшения; стилизация скульптуры в качестве творческого источника для создания проектов ювелирных украшений; понятия и термины пластической анатомии, особенности создания объёмных моделей, форм птиц, животных, человека и использования их в процессе разработки проектов [13]
2	ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»	Моделирование и изготовление ювелирно-художественных изделий мелкой пластики с использованием современных информационных технологий	Приёмы проектирования, моделирования и изготовления ювелирно-художественных изделий с использованием традиционных и цифровых технологий; принципы информационных и коммуникационных технологий, технологий искусственного интеллекта, библиографической культуры, информационной безопасности [14]
		2D и 3D моделирование ювелирно-художественных изделий	Информационные и коммуникационные технологии, технологии искусственного интеллекта, библиографической культуры, информационной безопасности, обеспечения деятельности участка проектирования и моделирования продукции ювелирно-художественных производств [14]

		Проектирование и конструирование изделий декоративно-прикладного искусства	Историю и развитие теории проектирования изделий декоративно-прикладного искусства; правила проектирования ювелирно-художественной продукции; требования и особенности конструктивного решения эргономики ювелирных изделий при разработке проектов [14]
		Современные инструменты и технологии проектирования ювелирно-художественных изделий декоративно-прикладного искусства	Принципы разработки проектов, для создания физических моделей изделий; правила и методы разработки проектов ювелирных украшений; основы технической эстетики проектов; правила художественного проектирования и технического моделирования; системы, методы и средства проектирования; изготовления готовых к внедрению в производство готовых проектов (прототипов) и трёхмерных компьютерных моделей [14]
		Технологии и стили в изделиях ювелирно-художественных производств	Разработка проектов ювелирных изделий, их физических моделей и прототипов для производства [14]
		Материаловедение и производственные технологии	Особенности разработки проектов для прототипирования; современное оборудование и область применения аддитивных и субтрактивных технологий для прототипирования проекта; особенности проектной документации и расчёта заготовок для литейных производств [14]
5	ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова»	Технический рисунок	Основы технического рисунка и графической культуры; особенности назначения изображения и обозначения видов, разрезов, изображений на этапах проектирования [17]
		Специализированная скульптура	Теория и методология формообразования проектируемого объекта для различного назначения из пластических материалов в декоративно-прикладном искусстве; последовательность технологических операций и проверка результатов проектной деятельности на каждом этапе выполнения работ; основы экономического расчёта художественного проекта [17]

	Современные компьютерные технологии	Роль и значение информации и информационно-коммуникационных технологий в проектной деятельности; современные информационные технологии и программные средства для решения задач проектной деятельности; понятие компьютерной графики; виды компьютерной графики (растровая, векторная): их особенности, достоинства и недостатки; понятие цвета в компьютере; цветовые модели; форматы графических файлов [17]
	Проектирование	Приёмы анализа и систематизации подготовительного материала для проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; основы теории и методологии проектирования; основы экономического расчёта художественного проекта [17]
	Материаловедение	Применение физических и химических свойств материалов, способы их обработки, технологические процессы ручного и промышленного изготовления и декорирования изделий в процессе создания конструкции проекта декоративно-прикладного искусства и народных промыслов [17]

В таблице не полностью представлены изученные нами учебные заведения высшего образования, которые обучают художников-ювелиров в области проектирования ювелирных украшений.

Проведённый анализ показал:

- дисциплинами, определяющими содержание обучения проектированию в учебных заведениях высшего образования, являются профильно-ориентированные дисциплины: «Технический рисунок», «Основы композиции», «Технология и материаловедение» «Специальные технологии в ювелирном искусстве», «Геммология», «Моделирование», «Декоративная пластика малых форм в ювелирном искусстве», «Проектирование»;

- в учебных заведениях высшего образования, а именно, ФГБОУ ВО «Костромской государственной университет», ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова», Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет им. Н.С. Алфёрова» [14, 15, 16, 17] содержание профильно-ориентированных дисциплин не связано с содержанием дисциплины «Проектирование». Кроме

этого, на занятиях по данной дисциплине изучается процесс создания художественного образа с условным графическим изображением конструкции ювелирного украшения, без учёта технологии изготовления в материале. Отметим, что подобные проекты не соответствуют требованиям производства, т. к. требуют переработки конструкции и технологических решений, что приводит к изменению изначального художественного образа и первоначальной идеи автора. Такая профессиональная направленность обучения выполняет лишь часть требований производства к этапам разработки проектов и изготовлению в материале;

- в учебном заведении высшего образования ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» [13] приоритетным в содержании обучения проектированию является взаимосвязь всех профильно-ориентированные дисциплин. Обучение проектированию осуществляется от овладения информацией о разработке проекта до приобретения умений выполнения проекта ювелирного изделия в материале, что обеспечивает неразрывную связь между проектированием и изготовлением украшения.

В ходе проведённого анализа содержания обучения будущих художников-ювелиров в учебных заведениях высшего образования было определено, что во всех вузах, кроме ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», содержание обучения представляет собой комплекс учебных дисциплин, учебных и производственных практик, ориентированных на дифференциацию знаний, умений и навыков, формирующих профессиональную проектную деятельность, и этот факт не позволяет осуществить подготовку художников-бакалавров, способных самостоятельно разработать проект, модель и изготовить ювелирное украшение в соответствии с требованиями производства.

В этой ситуации только интеграция содержание таких дисциплин как: «Технический рисунок», «Общая композиция», «Технология и материаловедение», «Специальные технологии в ювелирном искусстве», «Геммология», «Моделирование», «Декоративная пластика малых форм в ювелирном искусстве» с целью выявления новых учебных понятий, связанных с проектированием ювелирных украшений, обеспечит глубокое понимание обучающимися процессов проектирования и его взаимосвязи с изготовлением украшений.

Отметим, что ученые Д.С. Дронов, Н.Д Дронова, Е.В Ефремов, М.В. Чуракова, занимающиеся изучением содержания подготовки художников-ювелиров в профессиональном образовании, в своих публикациях отмечали ведущее значение содержания профессиональных дисциплин в образовательном процессе [5], включения в содержание проектирования определение материала и технологии, которые используются для выполнения произведения [18], дифференциации содержания при обучении студентов с различной первоначальной художественной подготовкой [6]. Изучение их научных трудов позволило понять сущность механизмов интеграции в разработке содержания обучения проектированию и их результатов.

На основании исследования содержания обучения проектированию в различных учебных заведениях и научных трудов ученых пришли к выводу, что учебным результатом использования интеграции содержания профессиональных дисциплин и содержания дисциплины «Проектирование» является погружение обучаемых во время обучения не в отдельные системы нескольких дисциплин («Композиция», «Материаловедение», «Технология», «Геммология» и др.), а в новую систему, где ее системообразующим фактором является содержание дисциплины «Проектирование». При этом у обучающихся формируется «системное проектирование» ювелирного украшения, компонентами которого являются не только конструктивно-технологические решения и художественно-эстетическое восприятие, но и связь процесса разработки проекта с изготовлением ювелирного изделия в материале [1, с. 3].

Под термином «системное проектирование» мы понимаем совокупность последовательных операций, связанных с поиском и разработкой уникальных конструктивных и креативных проектных решений, а также с подтверждением полученных результатов в реализации проекта в материале.

Подводя итоги проведённого анализа содержания обучения проектированию, необходимо отметить, что для его создания процесс должен представлять собой результат интеграции содержания ряда дисциплин.

Таким образом, выполнение проектирования ювелирных украшений является результатом освоения системы теоретических и практических знаний о материалах, технологии, композиции и эстетике изделия, и использовании их в процессе разработки проекта и ручного изготовления ювелирных изделий в материале.

С постоянным изменением методов и технологий производства ювелирных изделий, содержание профессиональных дисциплин будет постоянно обновляться. Особенно в процессе системного проектирования, поскольку проектная деятельность в условиях производства, это художественно-выразительное воплощение научно-технических достижений.

Литература

1. Александрова Н. М. Метадисциплины в профессиональном образовании в области традиционного прикладного искусства / Н. М. Александрова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2018. – № 1 (23). – С. 1-9. – URL: http://dpio.nichost.ru/arxiv/v1/v8_1.htm (дата обращения: 22.03.2024).

2. Влияние отмены специального режима налогообложения в соответствии с Федеральным законом от 09.03.2022 г. № 47-ФЗ на ювелирную отрасль города Санкт-Петербурга : отчёт о НИР : реферат / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова ; руководитель А. И. Андреев ; исполнители : Е. А. Мосакова, И. А. Алешковский, Ю. В. Зинькина. – Текст : электронный. – Москва : [б. и.], 2022. – 116 с. – URL: https://agjr.ru/assets/files/documents/2022/nir_compressed.pdf (дата обращения: 08.05.2024 г.).

3. Гибсон Я. Технологии аддитивного производства. Трехмерная печать, быстрое прототипирование и прямое цифровое производство / Я. Гибсон, Д. Розен, Б. Стакер ; [перевод с английского ; под редакцией И. В. Шишковского]. – Текст : электронный. – Москва : ТЕХНОСФЕРА, 2020. – 648 с. – ISBN 978-5-94836-447-6. – URL: https://www.technosphera.ru/files/book_pdf/0/book_639_847.pdf (дата обращения: 09.05.2024).
4. Дарьина Л. Ю. Аддитивные или субтрактивные технологии? Опыт использования CAD/CAM/CAPP-системы в общем и дополнительном образовании / Л. Ю. Дарьина / Аддитивные технологии : электронный журнал. – Москва, 2019. – № 1. – С. 28-33. – URL: https://industry3d.ru/images/data/gallery/758_5882_additive_tehnologies_1_2019.indd_.pdf (дата обращения: 20.05.2024)
5. Дронов Д.С. Возможно ли дистанционное обучение в ювелирном искусстве / Д.С. Дронов, Н.Д. Дронова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 2 (36). – С. 142-153. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-142-153. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-16.pdf (дата обращения: 31.05.2024). – EDN: UPFBLZ.
6. Ефремов Е. В. Основные тенденции и перспективы развития обучения художников-ювелиров в высшем образовании / Е. В. Ефремов, Н. Д. Дронова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 3 (45). – С. 129-135. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-122-128. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-14.pdf (дата обращения: 31.05.2024).
7. Заглумина Н. А. Формирование инструментария оценки уровня инновационного развития предприятия : специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» : автореферат диссертации на соискании ученой степени кандидата экономических наук / Заглумина Наталия Алексеевна; [Место защиты: ГОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет». – Нижний Новгород, 2011. – 26 с.
8. Луговой В. П. Технология ювелирного производства : учебное пособие / В. П. Луговой. – Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2012. – 526 с. – ISBN 978-985-475-489-5.
9. Поляков А. А. Организация практико-ориентированного обучения студентов (будущих выпускников профиля «художественный металл») в условиях производства / А. А. Поляков // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск, 2017. – № 6 (67). – С. 262-263.
10. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон № 607-ФЗ : принят Государственной думой 21 декабря 2022 года : одобрен Советом Федерации 23 декабря 2022 года. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=603637642> (дата обращения: 10.03.2024).

11. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Об Утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : приказ от 13 августа 2020 г. № 1010 : зарегистрировано в Минюсте России 26 августа 2020 г. № 59494. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008270026> (дата обращения: 06.03.2024).

12. Российская Федерация. Правительство. Стратегия развития аддитивных технологий в Российской Федерации на период до 2030 : утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1913-р. – Текст : электронный // Правительство России : официальный сайт – URL : <http://government.ru/docs/all/135700/> (дата обращения 18.12.2023).

13. ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» : официальный сайт. – Санкт-Петербург. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://www.vshni.ru/sveden/education.htm> (дата обращения 10.05.2024). – Текст : электронный.

14. ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» : официальный сайт. – Кострома. – Обновляется в течение суток. – URL: https://ksu.edu.ru/external/op_info.php (дата обращения 10.05.2024). – Текст : электронный.

15. ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова» : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://академия-строганова.рф/sveden/education/eduop/> (дата обращения 11.05.2024). – Текст : электронный.

16. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» : официальный сайт. – Санкт-Петербург. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://sutd.ru/sveden/education/> (дата обращения 11.05.2024). – Текст : электронный.

17. ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н. С. Алфёрова» : официальный сайт. – Екатеринбург. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://usaaa.ru/sveden/education?ysclid=1w5mn1zsb1753049984> – (дата обращения 11.05.2024). – Текст : электронный.

18. Чуракова М. В. Формирование профессионального мастерства будущих художников-ювелиров / М. В. Чуракова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2018. – № 1 (23). – URL: https://dpio.ru/archiv/v1/v8_1.htm (дата обращения: 31.05.2024).

19. Экономика, управление, финансы : материалы международной заочной научной конференции (г. Пермь, июнь 2011 г.) / под общей редакцией Г. Д. Ахметовой. – Текст : электронный. – Пермь : Меркурий, 2011. – 124с. – ISBN 978-5-88187-418-6. – URL:

http://library.lgaki.info:404/2017/Ахметова_Экономика_управление.pdf (дата обращения: 20.05.2024).

Reference

1. Aleksandrova N. M. Metadisciplinary` v professional`nom obrazovanii v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N. M. Aleksandrova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 1 (23). – S. 1-9. – URL: http://dpio.nichost.ru/arxiv/v1/v8_1.htm (data obrashheniya: 22.03.2024).

2. Vliyanie otmeny` special`nogo rezhima nalogooblozheniya v sootvetstvii s Federal`ny`m zakonom ot 09.03.2022 g. № 47-FZ na yuvelirnuyu otrasl` goroda Sankt-Peterburga : otchyot o NIR : referat / Moskovskij gosudarstvenny`j universitet im. M. V. Lomonosova ; rukovoditel` A. I. Andreev ; ispolniteli : E. A. Mosakova, I. A. Aleshkovskij, Yu. V. Zin`kina. – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva : [b. i.], 2022. – 116 s. – URL: https://agjr.ru/assets/files/documents/2022/nir_compressed.pdf (data obrashheniya: 08.05.2024 g.).

3. Gibson Ya. Texnologii additivnogo proizvodstva. Trexmernaya pechat`, by`stroe prototipirovanie i pryamoe cifrovoe proizvodstvo / Ya. Gibson, D. Rozen, B. Staker ; [perevod s anglijskogo ; pod redakciej I. V. Shishkovskogo]. – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva : TEXNOSFERA, 2020. – 648 s. – ISBN 978-5-94836-447-6. – URL: https://www.technosfera.ru/files/book_pdf/0/book_639_847.pdf (data obrashheniya: 09.05.2024).

4. Dar`ina L. Yu. Additivny`e ili subtraktivny`e texnologii? Opy`t ispol`zovaniya CAD/CAM/CAPP-sistemy` v obshhem i dopolnitel`nom obrazovanii / L. Yu. Dar`ina / Additivny`e texnologii : e`lektronny`j zhurnal. – Moskva, 2019. – № 1. – S. 28-33. – URL: https://industry3d.ru/images/data/gallery/758_5882_additive_tehnologes_1_2019.indd_.pdf (data obrashheniya: 20.05.2024)

5. Dronov D.S. Vozmozhno li distancionnoe obuchenie v yuvelirnom iskusstve / D.S. Dronov, N.D. Dronova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 2 (36). – S. 142-153. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-142-153. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-16.pdf (data obrashheniya: 31.05.2024). – EDN: UPFBLZ.

6. Efremov E. V. Osnovny`e tendencii i perspektivy` razvitiya obucheniya xudozhnikov-yuvelirov v vy`sshem obrazovanii / E. V. Efremov, N. D. Dronova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (45). – S. 129-135. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-122-128. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-14.pdf (data obrashheniya: 31.05.2024).

7. Zaglumina N. A. Formirovanie instrumentariya ocenki urovnya innovacionnogo razvitiya predpriyatiya : special`nost` 08.00.05 «E`konomika i upravlenie narodny`m xozyajstvom» : avtoreferat dissertacii na soiskanii uchenoj stepeni kandidata e`konomicheskix nauk / Zaglumina Nataliya Alekseevna; [Mesto

zashhity` : GOU VPO «Nizhegorodskij gosudarstvenny`j arxitekturno-stroitel`ny`j universitet]. – Nizhnij Novgorod, 2011. – 26 s.

8. Lugovoj V. P. Texnologiya yuvelirnogo proizvodstva : uchebnoe posobie / V. P. Lugovoj. – Minsk : Novoe znanie ; Moskva : INFRA-M, 2012. – 526 s. – ISBN 978-985-475-489-5.

9. Polyakov A. A. Organizaciya praktiko-orientirovannogo obucheniya studentov (budushhix vy`pusknikov profilya «xudozhestvenny`j metall») v usloviyax proizvodstva / A. A. Polyakov // Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk, 2017. – № 6 (67). – S. 262-263.

10. Rossijskaya Federaciya. Zakony`. O vnesenii izmenenij v otde`ny`e zakonodatel`ny`e akty` Rossijskoj Federacii : Federal`ny`j zakon № 607-F3 : prinyat Gosudarstvennoj dumoj 21 dekabrya 2022 goda : odobren Sovetom Federacii 23 dekabrya 2022 goda. – Tekst : e`lektronny`j // Oficial`ny`j internet-portal pravovoj informacii. – URL : <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=603637642> (data obrashheniya: 10.03.2024).

11. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob Utverzhdenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` : prikaz ot 13 avgusta 2020 g. № 1010 : zaregistrovano v Minyuste Rossii 26 avgusta 2020 g. № 59494. – Tekst : e`lektronny`j // Oficial`ny`j internet-portal pravovoj informacii. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008270026> (data obrashheniya: 06.03.2024).

12. Rossijskaya Federaciya. Pravitel`stvo. Strategiya razvitiya additivny`x texnologij v Rossijskoj Federacii na period do 2030 : utverzhdena rasporyazheniem Pravitel`stva Rossijskoj Federacii ot 14 iyulya 2021 g. № 1913-r. – Tekst : e`lektronny`j // Pravitel`stvo Rossii : oficial`ny`j sajt – URL : <http://government.ru/docs/all/135700/> (data obrashheniya 18.12.2023).

13. FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademija)» : oficial`ny`j sajt. – Sankt-Peterburg. – Obnovlyaetsya v techenie sutok. – URL: <https://www.vshni.ru/sveden/education.htm> (data obrashheniya 10.05.2024). – Tekst : e`lektronny`j.

14. FGBOU VO «Kostromskoj gosudarstvenny`j universitet» : oficial`ny`j sajt. – Kostroma. – Obnovlyaetsya v techenie sutok. – URL: https://ksu.edu.ru/external/op_info.php (data obrashheniya 10.05.2024). – Tekst : e`lektronny`j.

15. FGBOU VO «Rossijskij gosudarstvenny`j xudozhestvenno-promy`shlenny`j universitet im. S. G. Stroganova» : oficial`ny`j sajt. – Moskva. – Obnovlyaetsya v techenie sutok. – URL: <https://akademija-stroganova.rf/sveden/education/eduop/> (data obrashheniya 11.05.2024). – Tekst : e`lektronny`j.

16. FGBOU VO «Sankt-Peterburgskij gosudarstvenny`j universitet promy`shlenny`x texnologij i dizajna» : oficial`ny`j sajt. – Sankt-Peterburg. –

Obnovlyaetsya v techenie sutok. – URL: <https://sutd.ru/sveden/education/> (data obrashheniya 11.05.2024). – Tekst : e`lektronny`j.

17. FGBOU VO «Ural`skij gosudarstvenny`j arxitekturno-xudozhestvenny`j universitet imeni N. S. Alfyorova» : oficial`ny`j sajt. – Ekaterinburg. – Obnovlyaetsya v techenie sutok. – URL: <https://usaaa.ru/sveden/education?ysclid=lw5mn1zsbi753049984> – (data obrashheniya 11.05.2024). – Tekst : e`lektronny`j.

18. Churakova M. V. Formirovanie professional`nogo masterstva budushhix xudozhnikov-yuvelirov / M. V. Churakova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 1 (23). – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v8_1.htm (data obrashheniya: 31.05.2024).

19. E`konomika, upravlenie, finansy` : materialy` mezhdunarodnoj zaochnoj nauchnoj konferencii (g. Perm`, iyun` 2011 g.) / pod obshhej redakciej G. D. Axmetovoj. – Tekst : e`lektronny`j. – Perm` : Merkurij, 2011. – 124s. – ISBN 978-5-88187-418-6. – URL: http://library.lgaki.info:404/2017/Axmetova_E`konomika_upravlenie.pdf (data obrashheniya: 20.05.2024).

Poliakov A.A., postgraduate student of the «Higher school of folk arts (academy)», associate professor, jewelry art department, institute of traditional applied art - branch of the «Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, Musa Dzhaliya St, 14, bldg. 2, e-mail: poliakov.new@gmail.com

Improvement of training content of jewelry design in higher education in accordance with the requirements of production

Abstract. The article investigates the current state of the design training content in higher education. Special attention is paid to the requirements of production, to the stages of project development in the process of design activity of a jewelry artist and their influence on the development of the content of design training. The importance of studying the stages of project development in the conditions of production as an effective tool for the formation of design activity of the future artist-jeweler is emphasized. The main sources of the study of the content of design training are the working programs of disciplines of professional orientation. The results of the study contribute to the understanding of the current state of the educational process and can be used to improve design training in higher education. The conclusion is made about the system-forming role of design in the content of specialized disciplines in higher education.

Keywords: jewelry art, jewelry artist, higher education, content of education, content of academic disciplines, training, integrative approach, design, project activity, project development.

Currently innovations in the technological process are an essential element of social and economic development in various industries including jewelry. Innovation is the introduction of new ideas, approaches or methods that contribute to improving the efficiency of production processes.

From an economic point of view innovative technologies are a complex process that includes several stages, mainly investment, development, implementation and achievement of high-quality results. Innovative technologies play a huge role in the development of production and are aimed at the development and improvement of products [19, pp. 39-40].

The development of technological processes in various sectors of the economy is aimed at the development of scientific, technical and personnel potential optimization of production capacities, development of priority industrial additive and subtractive technologies in accordance with the Decree of the President of the Russian Federation "On the Strategy of scientific and technological development of the Russian Federation" the implementation of which is provided by the strategic planning document: The Decree of the Government of the Russian Federation "On the Strategy for the development of additive technologies in the Russian Federation". The relevance of technology development has made it possible with their help to significantly reduce the time from product development to the release of finished

products as well as to manufacture products with improved material properties and complex design which previously could not be produced due to technological limitations [12].

Modern jewelry making is an example of the use of innovations in the production process which contributes to the achievement of two important goals mainly increasing production efficiency and the volume of sales of finished products. The intensity of the implementation of innovative activities directly affects the economic results of the company. Labor productivity increases profits as well as costs are reduced. Moreover, the share of the organization's presence in the market increases [7, p. 8].

There are jewelry companies in Russia that successfully introduce technological innovations into their production. Examples of such enterprises are Jewelry Company Almaz (diamond)-Holding, Bronnitsky Jewelry Factory, LLC Jewelry Dynasty which produce single (exclusive) serial and mass jewelry (both personal and souvenir). At the same time various types of artistic metalworking and jewelry with jewelry stones (inserts) made of precious semi-precious ornamental stones as well as other materials of natural or artificial origin are used [2, p. 10].

Jewelry workshops specializing in individual orders as well as the manufacture of exclusive and exhibition products combine traditional hand-made methods with the use of the latest technologies. This allows you to experiment, fantasize and apply various techniques of artistic metalworking, make non-standard decisions and implement complex author's projects embodying them in the material.

Large enterprises are engaged in serial production which can be small-scale, medium-scale and large-scale depending on the size of the batch of parts. The number of parts in repeated batches can range from tens to thousands of pieces. Serial production is characterized by higher economic indicators due to the use of mechanization tools and an increase in the level of automation.

Mass (in-line) production is the manufacture of products without any special changes in the technological process. For the manufacture of such jewelry special machines are used as well as automatic and semi-automatic machines [8, pp. 469-470].

Jewelers are engaged in the manufacture of jewelry at such enterprises. Jewelers' professional activity must meet the following requirements in accordance with the law on confirming the status of a jeweler Artist "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation: Federal Law No. 607-F3" [10, p. 7]:

- development of artistic and creative projects of highly artistic traditional applied art and their implementation in the material at a highly professional level of skill using modern technologies of artistic metalworking;
- participation in events such as contests exhibitions forums and scientific conferences dedicated to the development of traditional applied arts.

There are also regulations and rules concerning the process of developing and executing jewelry projects in production in addition to the legally established requirements for the professional activity of an artist-jeweler:

- application of new project development methods in the graphic representation of jewelry;
- formalization of graphic images of the project at the final stages of design;
- construction of three-dimensional computer models to ensure the accuracy and editing of the model at all stages of project development which allows you to create unique design and technological solutions and significantly reduce development time;
- preparation of project documentation;
- the use of traditional manual manufacturing methods using mechanized equipment and technological processes of highly artistic metalworking;
- using methods of additive²⁸ or subtractive²⁹ technological processes;
- the use of casting technologies [9, p. 262].

Most of the time is occupied by work related to the development of projects at enterprises specializing in the production of jewelry. The process begins with the formation of the concept of the future jewelry then the actual design activity is carried out and ends with the materialization of the project in the finished product.

Jewelry design is the creative embodiment of scientific and technical achievements in the process of designing and developing artistic and graphic projects for the manufacture of jewelry in the material. Moreover, the stages of project development express the technological sequence of design activities.

The jeweler artist uses knowledge about technology and manufacturing to create a unique artistic piece of jewelry and optimize the use of production resources in the process of designing. The stages of the design activity of the jeweler include the search for an artistically expressive image; the creation of an artistic and graphic image; the preparation of technical specifications; the creation of computer-graphic images of the project at the final stages; the constructive construction of a three-dimensional computer model and the preparation of project documentation.

Thus, the artist implements knowledge about materials modern computer technologies composition and aesthetics of the product integrated into a single system when designing jewelry. This process includes not only the formulation of a specific intellectual task but also its practical implementation.

Project activity is becoming an important means of integrating technology into project creation. Its goal is to improve the design and technological solutions of jewelry taking into account the assortment orientation of production. It should be noted that designing in production conditions is also a creative process that requires constant updating of professional knowledge in accordance with the innovative technologies used in the jewelry manufacturing process at the present time.

The considered rules and conditions for the development of jewelry projects determined the requirements for the stages of project development in the process of the design activity of the jeweler artist. It includes preparation of technical

²⁸ Additive technologies (from the English Additive Fabrication) is a generalized name for technologies involving the manufacture of a product according to a digital model by the method of layered addition of material (add) [3, p. 29].

²⁹ Subtractive technologies are methods in which a product is created by removing material. They include turning and milling, drilling, grinding, etc. [4, p. 30].

specifications; search for an artistically expressive image; creation of a planar artistic and graphic image on paper; three-dimensional computer design of the model; two-dimensional computer graphic representation of the project; as well as the development of project documentation which can be used in the development of jewelry design training content.

Let's determine the content of training in jewelry design in various universities of Russia according to bachelor's degree programs in the field of training 54.03.02 Decorative and applied arts and crafts (artistic metal) [11] for compliance with the requirements for the design activity of an artist-jeweler in production conditions (table 1).

Table 1.

The content of the training that forms the project activity of future jeweler artists

<i>№</i>	<i>Educational institution</i>	<i>The content of design training</i>	
		<i>Name of the discipline</i>	<i>The content of the discipline</i>
1	Higher School of Folk Arts (Academy)	General Composition	General laws of composition [13]
		Technical drawing	Construction of projections of geometric shapes of jewelry on the plane for the image of the projected object [13]
		Technology and Materials Science	The study of manufacturing technologies and properties of materials used for their use in the process of developing a jewelry project [13]
		Designing	An algorithm for designing various jewelry; expressive means by which projects are carried out; work on search sketches for the implementation of a design idea by visual means and methods of design graphics; requirements imposed by production on jewelry projects; ways to achieve personal development and professional growth in project activities [13]
		Jewelry Modeling	Stages of making layouts and models of jewelry projects; technologies for making models and models of jewelry projects [13]
		Gemology	The main properties of jewelry stones (inserts) for their use in the process of developing a jewelry project [13]
		Special technologies in jewelry art	The study of traditional and innovative materials taking into account their formative and functional properties, special technologies for making jewelry, for their use in the process of developing a jewelry project [13]
		Decorative and fine plastic jewelry	Sculptural modeling of the relief or three-dimensional shape of a jewelry project; stylization of sculpture as a creative source

Continuation of the table.

			for creating jewelry projects; concepts and terms of plastic anatomy, features of creating three-dimensional models, shapes of birds, animals, humans and using them in the process of project development [13]
2	Kostroma State University	Modeling and manufacturing of fine plastic jewelry and art products	Techniques for designing, modeling and manufacturing jewelry and art products using traditional and digital technologies; principles of information and communication technologies, artificial intelligence technologies, bibliographic culture, information security [14]
		2D and 3D modeling of jewelry and art products	Information and communication technologies, artificial intelligence technologies, bibliographic culture, information security, ensuring the activities of the design and modeling area of jewelry and art production [14]
		Design and construction of decorative and applied art products	The history and development of the theory of designing decorative and applied art products; rules for designing jewelry and art products; requirements and features of the constructive solution of ergonomics of jewelry in the development of projects [14]
		Modern tools and technologies for designing jewelry and art products of decorative and applied art	Principles of project development for creating physical models of products; rules and methods for developing jewelry projects; fundamentals of technical aesthetics of projects; rules of artistic design and technical modeling; systems, methods and design tools; manufacturing ready-to-implement, ready-made projects (prototypes) and three-dimensional computer models [14]
		Technologies and styles in jewelry and art productions	Development of jewelry designs, their physical models and prototypes for production [14]
		Materials science and production technologies	Features of project development for prototyping; modern equipment and scope of application of additive and subtractive technologies for prototyping a project; features of design documentation and calculation of blanks for foundries [14]
3	FGBOU IN Ural State University of Architecture and Art named after N.S. Alferov	Technical drawing	Fundamentals of technical drawing and graphic culture; features of the purpose of the image and the designation of types, sections, images at the design stages [17]
		Specialized sculpture	Theory and methodology of shaping a projected object for various purposes from plastic materials in decorative and applied

Continuation of the table.

			arts; sequence of technological operations and verification of the results of design activities at each stage of work; fundamentals of economic calculation of an art project [17]
		Modern computer technologies	The role and importance of information and information and communication technologies in project activities; modern information technologies and software tools for solving problems of project activities; the concept of computer graphics; types of computer graphics (raster, vector): their features, advantages and disadvantages; the concept of color in a computer; color models; graphic file formats [17]
		Designing	Methods of analysis and systematization of preparatory material for the design of decorative and applied arts and crafts; fundamentals of theory and methodology of design; fundamentals of economic calculation of an art project [17]
		Materials Science	The use of physical and chemical properties of materials, methods of their processing, technological processes of manual and industrial manufacture and decoration of products in the process of creating a design for a project of decorative and applied arts and crafts [17]

The table does not fully represent the educational institutions of higher education that we have studied which train jeweler artists in the field of jewelry design.

The analysis showed:

- the disciplines that determine the content of design training in higher education institutions are profile-oriented disciplines, i.e. "Technical drawing", "Fundamentals of composition", "Technology and Materials Science", "Special technologies in jewelry", "Gemology", "Modeling", "Decorative plastic of small shapes in jewelry art", "Design";

- the content of profile-oriented disciplines is not related to the content of the discipline "Design" in educational institutions of higher education namely Kostroma State University Stroganov Russian State University of Art and Industry, St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, Ural State University of Architecture and Art named after N.S. Alferov" [14, 15, 16, 17]. In addition, classes in this discipline study the process of creating an artistic image with a conditional graphic representation of the design of jewelry without taking into account the manufacturing technology in the material. It should be noted that such

projects do not meet the requirements of production because they require reworking of the design and technological solutions which leads to a change in the original artistic image and the original idea of the author. This professional orientation of training fulfills only part of the production requirements for the stages of project development and manufacturing in the material;

- the priority in the content of design training is the interconnection of all profile-oriented disciplines in the higher education institution of the Higher School of Folk Arts (Academy) [13]. Design training is carried out from mastering information about the development of a project to acquiring the skills, to execute a jewelry project in a material which ensures an inextricable link between the design and manufacture of jewelry.

It was determined during the analysis of the content of training of future jewelers in educational institutions of higher education that the content of training in all universities except for the Higher School of Folk Arts (Academy) is a complex of academic disciplines, educational and industrial practices focused on the differentiation of knowledge skills and abilities that form professional project activity. This fact does not allow develop a project model and make jewelry according to the production requirements for the training of bachelor artists who are able to work independently.

In this situation only the integration of the content of such disciplines as "Technical drawing", "General composition", "Technology and Materials Science", "Special technologies in jewelry art", "Gemology", "Modeling", "Decorative plastic of small shapes in jewelry art will provide students with a deep understanding of the design processes and its relationship with the manufacture of jewelry.

It should be noted that scientists D.S. Dronov, N.D. Dronova, E.V. Efremov, M.V. Churakova who study the content of the training of jewelers in professional education in their publications noted the leading importance of the content of professional disciplines in the educational process [5], the inclusion in the design content of the definition of the material and technology that are used for performance of the work [18], differentiation of content in teaching students with different initial artistic training [6]. The study of their scientific works made it possible to understand the essence of integration mechanisms in the development of design training content and their results.

Scientists came to the conclusion (based on the study of the content of design training in various educational institutions and scientific works of scientists) that the educational result of using the integration of the content of professional disciplines and the content of the discipline "Design" is the immersion of students during training not into separate systems of several disciplines ("Composition", "Materials Science", "Technology", "Gemology" and others) and into a new system where its system-forming factor is the content of the discipline "Design". At the same time students form a "system design" of jewelry the components of which are not only constructive and technological solutions, artistic and aesthetic perception but also the connection of the project development process with the manufacture of jewelry in the material [1, p. 3].

By the term "system design" we mean a set of sequential operations related to the search and development of unique constructive and creative design solutions as well as confirmation of the results obtained in the implementation of the project in the material.

Summing up the results of the analysis of the content of design training it should be noted that the process must be the result of integrating the content of a number of disciplines.

Thus, the design of jewelry is the result of mastering a system of theoretical and practical knowledge about materials technology composition and aesthetics of the product and using them in the process of developing a project and hand-making jewelry in the material.

The content of professional disciplines will be constantly updated with the constant change in methods and technologies of jewelry production. Moreover, design activity in production conditions is an artistically expressive embodiment of scientific and technical achievements especially in the process of system design.

Reference

1. Aleksandrova N. M. Metadiscipliny` v professional`nom obrazovanii v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N. M. Aleksandrova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 1 (23). – S. 1-9. – URL: http://dpiio.nichost.ru/arxiv/v1/v8_1.htm (data obrashheniya: 22.03.2024).

2. Vliyanie otmeny` special`nogo rezhima nalogooblozheniya v sootvetstvii s Federal`ny`m zakonom ot 09.03.2022 g. № 47-FZ na yuvelirnuyu otrasl` goroda Sankt-Peterburga : otchyot o NIR : referat / Moskovskij gosudarstvenny`j universitet im. M. V. Lomonosova ; rukovoditel` A. I. Andreev ; ispolniteli : E. A. Mosakova, I. A. Aleshkovskij, Yu. V. Zin`kina. – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva : [b. i.], 2022. – 116 s. – URL: https://agjr.ru/assets/files/documents/2022/nir_compressed.pdf (data obrashheniya: 08.05.2024 g.).

3. Gibson Ya. Texnologii additivnogo proizvodstva. Trexmernaya pechat`, by`stroie prototipirovanie i pryamoe cifrovoe proizvodstvo / Ya. Gibson, D. Rozen, B. Staker ; [perevod s anglijskogo ; pod redakciej I. V. Shishkovskogo]. – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva : TEXNOSFERA, 2020. – 648 s. – ISBN 978-5-94836-447-6. – URL: https://www.technosfera.ru/files/book_pdf/0/book_639_847.pdf (data obrashheniya: 09.05.2024).

4. Dar`ina L. Yu. Additivny`e ili subtraktivny`e texnologii? Opy`t ispol`zovaniya CAD/CAM/CAPP-sistemy` v obshhem i dopolnitel`nom obrazovanii / L. Yu. Dar`ina / Additivny`e texnologii : e`lektronny`j zhurnal. – Moskva, 2019. – № 1. – S. 28-33. – URL: https://industry3d.ru/images/data/gallery/758_5882_additive_tehnologes_1_2019.indd_.pdf (data obrashheniya: 20.05.2024)

5. Dronov D.S. Vozmozhno li distancionnoe obuchenie v yuvelirnom iskusstve / D.S. Dronov, N.D. Dronova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 2 (36). – S. 142-153. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-142-153. – URL:

https://dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-16.pdf (data obrashheniya: 31.05.2024). – EDN: UPFBLZ.

6. Efremov E. V. Osnovny`e tendencii i perspektivy` razvitiya obucheniya xudozhnikov-yuvelirov v vy`sshem obrazovanii / E. V. Efremov, N. D. Dronova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (45). – S. 129-135. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-122-128. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-14.pdf (data obrashheniya: 31.05.2024).

7. Zaglumina N. A. Formirovanie instrumentariya ocenki urovnya innovacionnogo razvitiya predpriyatiya : special`nost` 08.00.05 «E`konomika i upravlenie narodny`m xozyajstvom» : avtoreferat dissertacii na soiskanii uchenoj stepeni kandidata e`konomicheskix nauk / Zaglumina Nataliya Alekseevna; [Mesto zashhity`: GOU VPO «Nizhegorodskij gosudarstvenny`j arxitekturno-stroitel`ny`j universitet]. – Nizhnij Novgorod, 2011. – 26 s.

8. Lugovoj V. P. Texnologiya yuvelirnogo proizvodstva : uchebnoe posobie / V. P. Lugovoj. – Minsk : Novoe znanie ; Moskva : INFRA-M, 2012. – 526 s. – ISBN 978-985-475-489-5.

9. Polyakov A. A. Organizaciya praktiko-orientirovannogo obucheniya studentov (budushhix vy`pusknikov profilya «xudozhestvenny`j metall») v usloviyax proizvodstva / A. A. Polyakov // Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk, 2017. – № 6 (67). – S. 262-263.

10. Rossijskaya Federaciya. Zakony`. O vnesenii izmenenij v otdel`ny`e zakonodatel`ny`e akty` Rossijskoj Federacii : Federal`ny`j zakon № 607-F3 : prinyat Gosudarstvennoj dumoj 21 dekabrya 2022 goda : odobren Sovetom Federacii 23 dekabrya 2022 goda. – Tekst : e`lektronny`j // Oficial`ny`j internet-portal pravovoj informacii. – URL : <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=603637642> (data obrashheniya: 10.03.2024).

11. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob Utverzhdenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` : prikaz ot 13 avgusta 2020 g. № 1010 : zaregistrovano v Minyuste Rossii 26 avgusta 2020 g. № 59494. – Tekst : e`lektronny`j // Oficial`ny`j internet-portal pravovoj informacii. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008270026> (data obrashheniya: 06.03.2024).

12. Rossijskaya Federaciya. Pravitel`stvo. Strategiya razvitiya additivny`x texnologij v Rossijskoj Federacii na period do 2030 : utverzhdena rasporyazheniem Pravitel`stva Rossijskoj Federacii ot 14 iyulya 2021 g. № 1913-r. – Tekst : e`lektronny`j // Pravitel`stvo Rossii : oficial`ny`j sajt – URL : <http://government.ru/docs/all/135700/> (data obrashheniya 18.12.2023).

13. FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya)» : oficial`ny`j sajt. – Sankt-Peterburg. – Obnovlyaetsya v techenie sutok. – URL: <https://www.vshni.ru/sveden/education.htm> (data obrashheniya 10.05.2024). – Tekst : e`lektronny`j.

14. FGBOU VO «Kostromskoj gosudarstvennyj universitet» : oficial'nyj sajt. – Kostroma. – Obnovlyaetsya v techenie sutok. – URL: https://ksu.edu.ru/external/op_info.php (data obrashheniya 10.05.2024). – Tekst : e`lektronnyj.

15. FGBOU VO «Rossijskij gosudarstvennyj xudozhestvenno-promy`shlennyj universitet im. S. G. Stroganova» : oficial'nyj sajt. – Moskva. – Obnovlyaetsya v techenie sutok. – URL: <https://akademiya-stroganova.rf/sveden/education/eduop/>(data obrashheniya 11.05.2024). – Tekst : e`lektronnyj.

16. FGBOU VO «Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet promy`shlennyx texnologij i dizajna» : oficial'nyj sajt. – Sankt-Peterburg. – Obnovlyaetsya v techenie sutok. – URL: <https://sudt.ru/sveden/education/> (data obrashheniya 11.05.2024). – Tekst : e`lektronnyj.

17. FGBOU VO «Ural'skij gosudarstvennyj arhitekturno-xudozhestvennyj universitet imeni N. S. Alfyorova» : oficial'nyj sajt. – Ekaterinburg. – Obnovlyaetsya v techenie sutok. – URL: <https://usaaa.ru/sveden/education?ysclid=lw5mn1zsbi753049984> – (data obrashheniya 11.05.2024). – Tekst : e`lektronnyj.

18. Churakova M. V. Formirovanie professional'nogo masterstva budushhix xudozhnikov-yuvelirov / M. V. Churakova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 1 (23). – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v8_1.htm (data obrashheniya: 31.05.2024).

19. E`konomika, upravlenie, finansy` : materialy` mezhdunarodnoj zaochnoj nauchnoj konferencii (g. Perm`, iyun` 2011 g.) / pod obshhej redakciej G. D. Axmetovoj. – Tekst : e`lektronnyj. – Perm` : Merkurij, 2011. – 124s. – ISBN 978-5-88187-418-6. – URL: http://library.lgaki.info:404/2017/Axmetova_E`konomika_upravlenie.pdf (data obrashheniya: 20.05.2024).

Ефремов Е.В., преподаватель кафедры ювелирного искусства Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2, e-mail: ewg.efremov2014@yandex.ru

Efremov E.V., teacher of the department of jewelry art of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, 14 Musa Dzhahalil str., corp. 2 e-mail: ewg.efremov2014@yandex.ru

**Современное состояние содержания обучения мастерству
в ювелирном искусстве**
The current state of the teaching mastery content in the jewelry art

Аннотация. Данная статья представляет обзор современного состояния содержания обучения мастерству в высшем образовании в ювелирном искусстве. Особое внимание уделяется изменениям в технологиях и методах производства в ювелирной отрасли, а также динамичности самой отрасли, требующей постоянного расширения профессиональных знаний выпускников ювелиров, обновления содержания образования.

Ключевые слова: ювелирное искусство, обучение, образовательные программы, структурно-функциональная модель, учебные дисциплины, современные технологии, художник-ювелир.

Abstract. This article provides an overview of the current state of craftsmanship teaching content in higher education in the jewelry art. Special attention is paid to changes in technologies and production methods in the jewelry industry, as well as the dynamism of the industry itself which requires constant expansion of professional knowledge of graduates of jewelers updating the content of education.

Keywords: jewelry art, training, educational programs, structural and functional model, academic disciplines, modern technologies, jeweler artist.

Ускорение темпа жизни, внедрение образовательных инноваций в профессиональное образование определяют направления корректировки стратегии развития образования России. «Стремительные изменения системы образования в Российской Федерации по-особому коснулись высшего образования. В центр внимания исследователей перемещаются актуально значимые проблемы разработки и реализации содержания обучения студентов, обновляются формы, методы и средства их обучения и воспитания. При этом, что по-особому важно, создаются и развиваются новые типы профессиональных образовательных учреждений...» [8, с. 5].

В 2003 г. в Санкт-Петербурге была открыта Высшая школа народных искусств (институт) – новый тип учреждения профессионального художественного образования. В структуре вуза филиалы (институты),

расположенные в историко-региональных центрах зарождения и бытования конкретных видов традиционного прикладного искусства (Москва и Московская область, Рязань, Омск, Владимирская и Ивановская области). Взаимодействие филиалов с головным вузом по основным направлениям подготовки высококвалифицированных художников традиционных художественных промыслов является потенциально ресурсным для решения задачи возрождения, сохранения и процветания великолепия художественного наследия России. В условиях такого взаимодействия и сотрудничества укрепляется базовая основа обучения будущих художников традиционных художественных промыслов в области художественной вышивки, декоративной росписи металла, художественного кружевоплетения, косторезного искусства и др. [6, 7].

Профессиональное обучение будущих художников традиционных художественных промыслов в области ювелирного искусства осуществляется на базе Высшей школы народных искусств (академии) в Санкт-Петербурге и ее структурного подразделения – Института традиционного прикладного искусства (Московский филиал). Подготовка будущих художников-ювелиров в образовательной среде вуза, ориентированного на традиционные художественные промыслы, до 2003 г. не осуществлялась. Это объясняет, почему в центре внимания современных исследователей оказалась проблема разработки и реализации содержания обучения художников в области ювелирного искусства.

В процессе разработки уникальных технологий профессионального обучения будущих художников традиционных художественных промыслов в области ювелирного искусства М.В. Чуракова [10], Д.С. Дронов [2], Н.В. Севрюкова [9], Е.В. Ефремов [4] и др. в источниковую базу своих исследований включали научные труды, посвященные вопросам подготовки будущих художников-ювелиров в вузах России. С учетом того, что Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Костромской государственный университет, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина исторически не имели и не имеют опыта подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов, ученые впервые обратились к поиску решения проблемы развития профессионального образования в данной области по направлению декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественный металл – ювелирное искусство). Следовательно, с 2003 г. в истории профессионального образования Российской Федерации начался этап разработки и реализации содержания обучения художников-ювелиров в области традиционных художественных промыслов, что соответствует направлениям стратегического развития Высшей школы народных искусств [6, 7].

Обширность и многообразие сетевого взаимодействия Института традиционного прикладного искусства и Высшей школы народного искусства (академии) создает необходимые условия для сотрудничества субъектов образовательного процесса, участвующих в совместной деятельности: научно-

исследовательской, профессиональной, учебной. Например, для студентов ювелиров созданы пособие «Специальные технологии в ювелирном искусстве» и учебник «Исполнительское мастерство в ювелирном искусстве» [4, 11].

На данном этапе инновационного развития ювелирного искусства усилилась необходимость совершенствования технологий обучения художников традиционных художественных промыслов в области ювелирного искусства. Актуализировался интерес к исследованию ресурсного потенциала владения студентами мастерством в ювелирном искусстве, что проявляется в современных процессах:

- изменения в технологиях и методах производства: компьютерное моделирование, 3D-печать. Автоматизированные процессы изменили способы работы в ювелирном производстве. Это определяет потребность в обновлении учебных программ с учетом современных требований и реалий внедрения интерактивных технологий в образовательный процесс;

- динамичность отрасли. Новые технологии, материалы, современные требования рынка создают постоянную потребность в обновлении и модернизации содержания образования в этой области.

Владение мастерством будущими художниками традиционных художественных промыслов в области ювелирного искусства является важным показателем успешного освоения ими профильных дисциплин: исполнительское мастерство, совершенствование мастерства и др. Для повышения эффективности формирования мастерства будущих художников-ювелиров возникла необходимость укрепления базовой основы их профессиональной деятельности. Базовая основа, в русле исследований академика РАО В.Ф. Максимович, рассматривается как «практическая, включающая исходный материал, соответствующий конкретному виду традиционного прикладного искусства» и «теоретическая, включающая художественно-технологические традиции, колористические и конструктивные особенности» [5, с. 390].

Исследование проблемы укрепления базовой основы профессиональной деятельности художника-ювелира, как показывает анализ трудов последователей научно-педагогической школы В.Ф. Максимович, ориентированы на совершенствование содержания обучения мастерству. Определенный вклад в решение этой проблемы вносят труды, направленные на создание методик и технологий обучения студентов с учетом уровня владения ими начальными навыками. Так была создана и апробирована «Структурно-функциональная модель совершенствования мастерства» [4].

Практическая значимость этой модели проявляется в повышении качества образования студентов, не имеющих достаточного опыта работы с инструментами, понимания технологии и построения композиции будущих ювелирных изделий (рис. 1). Представим более подробное описание характеристик структурных компонентов модели, которое включает содержание, организацию, критерии оценки обучения. Структурно-функциональная модель совершенствования мастерства основана на

личностно-ориентированном, системно-деятельностном и интегративном подходах. Модель ориентирована на различные уровни подготовки обучающихся – базовый и углубленный. Сложность и специализация содержания образования рассчитаны на начальные знания и навыки поступающих в вуз. Содержательные характеристики компонентов модели отражают базовый и углубленный уровни обучения ювелирному искусству.

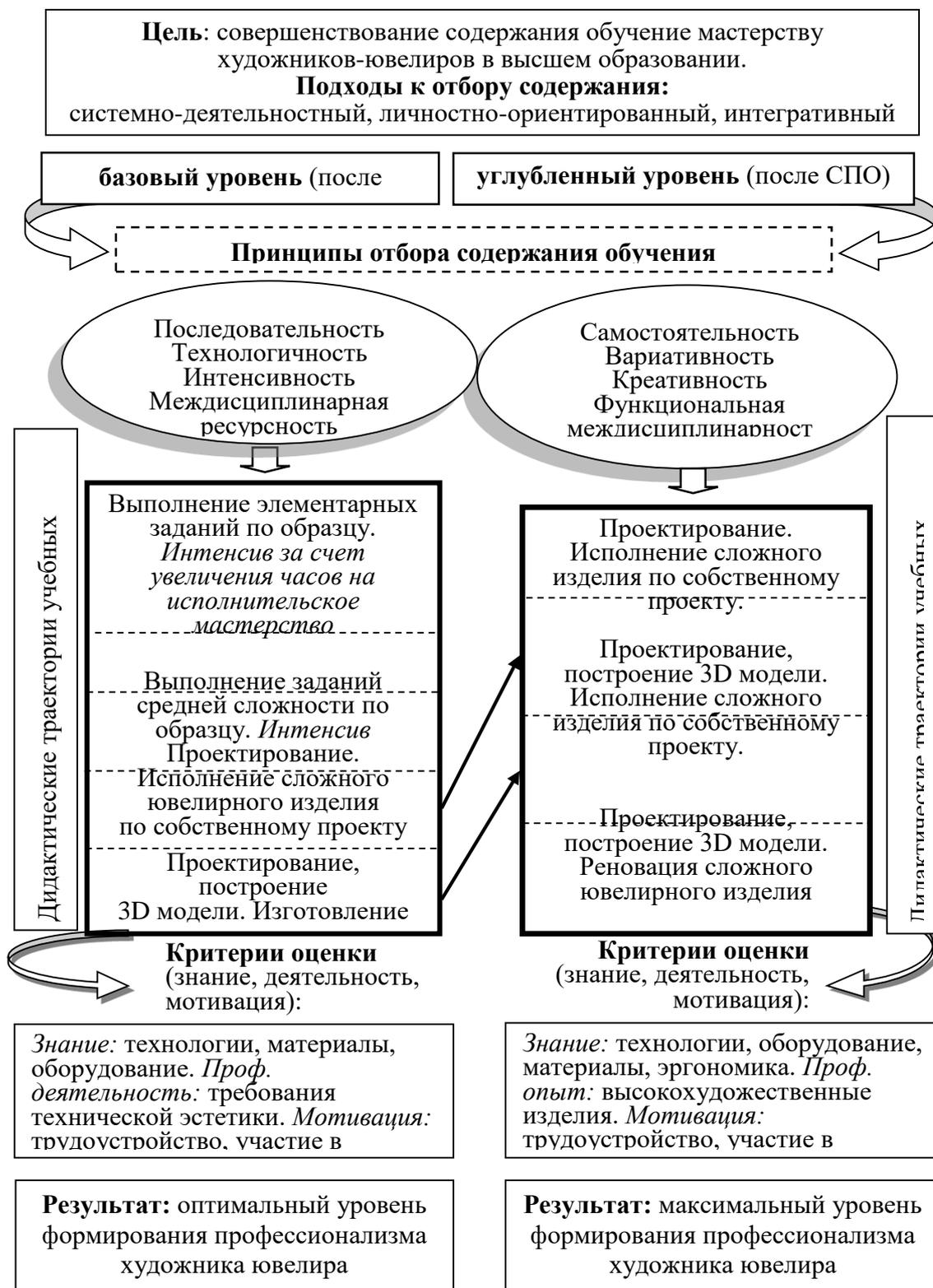

Рис. 1. Структурно-функциональная модель совершенствования мастерства

Достижение базового уровня обучения поддерживается ориентацией на технический прогресс и соблюдение дидактических принципов последовательности, интенсивности, междисциплинарной интеграцией, а также реализацией внутрипредметных и межпредметных связей исполнительского мастерства, технического рисунка, материаловедения. На данном уровне допускается увеличение академических часов, что является одним из условий повышения уровня мастерства и развития практических навыков. Все это отражается на корректировке учебного плана, способах интеграции дисциплин технического рисунка и основ композиции. В таких условиях создается прецедент разработки нового курса технический рисунок в ювелирном искусстве.

Образцы выполненных практических работ студентами базового уровня в первом семестре представлены на рисунках 2-6³⁰.

Рис. 2. Гладкое обручальное кольцо плоского профиля

Рис. 3. Два обручальных кольца полукруглого профиля

Рис. 4. Кольцо с ковнаной шинкой и глухим кастом

На углубленном уровне обучения бакалавров реализуется личностно-ориентированный подход, основанный на принципах индивидуализации, дифференциации, вариативности, развития критического мышления, использования междисциплинарных связей. Структурно-функциональная модель совершенствования мастерства получает реализацию через разработанные учебные программы дисциплин исполнительское мастерство, совершенствование мастерства. Целеполагание и целевыполнение данных программ связаны с раскрытием творческого потенциала студентов. Этому способствует достижение высокого уровня владения знаниями, умениями, навыками, воплощения авторских идей в материале. На рисунке 7 представлены серьги, выполненные в процессе практической работы студентами углубленного уровня.

Обучение художников-ювелиров в Высшей школе народных искусств (академии) находится в постоянном динамическом процессе, соответствующем быстро меняющейся ювелирной индустрией. В таких реалиях обнаруживаются проблемы, требующие особого внимания для их решения. Одна из проблем связана с недостаточной информацией о современных материалах и инновационных технологиях, применяемых в

³⁰ Рис. 2-7 – фото автора статьи.

производстве ювелирных изделий [4, 11]. Так, требуется понимание студентами не только характеристик различных материалов, но причин предпочтения при выборе технологий изготовления ювелирных изделий с учетом преимуществ или возможных ограничений, необходимых в профессиональной деятельности художника-ювелира. В этих условиях усиливается необходимость владения будущими художниками-ювелирами методами обработки и отделки, а также знаниями о сочетаемости различных металлов с драгоценными камнями. Подготовка студентов к решению обозначенных проблем играет ключевую роль в создании высококачественных ювелирных изделий. Это особенно актуально сегодня, когда новые методы, например, трехмерное компьютерное моделирование, предоставляют студентам современные возможности для совершенствования процессов творческого проектирования ювелирных изделий.

Рис. 5. Серьги с замками «крючок», глухими кастами овальной формы

Рис. 6. Серьги с ажурными кастами и швензовыми замками

Рис. 7. Серьги со сложной монтировкой и швензовыми замками

Предложенные и разработанные методики реализации структурно-функциональной модели совершенствования мастерства становились предметом дискуссий на конференциях и форумах (II Международный Форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем»; III Международный Форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» (Санкт-Петербург, 2022 г., 2023 г.); Всероссийских научно-практических конференциях: «Формирование нравственной культуры обучающихся посредством народных традиций и декоративно-прикладного искусства» (Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования – Москва, 2022 г.); «Традиционные художественные промыслы и образование: сохранение, развитие, инновации» (Омск, 2022 г.);). В настоящее время апробированная модель получила применение в высшем образовании в области ювелирного искусства [2, 3, 9, 10].

В современном мире, когда стандарты и тенденции обучения постоянно меняются, образование в области ювелирного искусства должно быть гибким, инновационным, ориентированным на будущее. В таких условиях формируются возможности качественной подготовки следующих поколений

художников-ювелиров, способных к сохранению и процветанию великолетия художественного наследия России.

Литература

1. Безденежных А. Г. Особенности преподавания программ 3D-моделирования при подготовке бакалавров по направлению 261400 и 072600 / А. Г. Безденежных. – Текст : электронный // Дизайн. Теория и практика. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3. – С. 38-42. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-russkoj-natsionalnoj-yuvelirnoj-shkoly-i-sovremennye-additivnye-tehnologii-v-obuchenii-buduschih-yuvelirov?ysclid=lsszhr0453180894567> (дата обращения: 19.02.2024). – EDN: MQIPMB.

2. Дронов Д. С. Современная педагогическая модель профессионального образования студентов в области ювелирного искусства : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Дронов Дмитрий Сергеевич ; Высшая школа народных искусств. – Москва, 2009. – 220 с.

3. Ефремов Е. В. Совершенствование содержания обучения мастерству будущих художников-ювелиров в высшем образовании : специальность 5.8.7. «Методология и технология профессионального образования» : автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата педагогических наук / Ефремов Евгений Владимирович; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2023. – 25 с. – Место защиты : ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

4. Ефремов Е. В. Специальная технология в ювелирном искусстве: учебное пособие / Е. В. Ефремов ; Высшая школа народных искусств, Институт традиционного прикладного искусства. – Москва : ИТПИ, 2021 – 61 с. – ISBN 978-5-907542-87-7.

5. Максимович В. Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В. Ф. Максимович // Научный диалог. – Екатеринбург, 2016. – № 12 (60). – С. 387-400.

6. Максимович В. Ф. Основные направления стратегического развития Высшей школы народных искусств (академии) – 2030 / В. Ф. Максимович, Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 4 (38). – С. 41-74. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-40-74. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (дата обращения: 28.04.2024).

7. Максимович В. Ф. Целевая модель стратегического развития Высшей школы народных искусств (академии) – 2030: качественные характеристики / В. Ф. Максимович, Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2022. – № 2 (40). – С. 26-37. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-25-37. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-08.pdf (дата обращения 28.04.2024).

8. Профессиональная педагогика: учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям / под редакцией С. Я. Батышева, А. М. Новикова. – Издание 3-е, переработанное. – Москва: ЭГВЕС, 2009. – 456 с. – ISBN 5-85449-092-7.

9. Севрюкова Н. В. Художественно-творческое развитие студентов ювелиров на занятиях по композиции в среднем профессиональном образовании : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Севрюкова Надежда Владимировна. – Москва, 2009. – 24 с. – Место защиты : Институт художественного образования Российской академии образования.

10. Чуракова М. В. Формирование профессионального мастерства будущих художников-ювелиров / М. В. Чуракова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2018. – № 1 (23). – С. 69-74. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2018_1/10.Churakova.pdf (дата обращения: 20.10.2023)

11. Чуракова М. В. Исполнительское мастерство и совершенствование мастерства по ювелирному искусству : учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль – художественный металл (ювелирное искусство) / М. В. Чуракова, Е. В. Ефремов ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2023. – 119 с. – ISBN 978-5-907569-36-2.

References

1. Bezdenezhny`x A. G. Osobennosti prepodavaniya programm 3D-modelirovaniya pri podgotovke bakalavrov po napravleniyu 261400 i 072600 / A. G. Bezdenezhny`x. – Tekst : e`lektronny`j // Dizajn. Teoriya i praktika. – Sankt-Peterburg, 2010. – № 3. – S. 38-42. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-russkoy-natsionalnoy-yuvelirnoy-shkoly-i-sovremennye-additivnye-tehnologii-v-obuchenii-buduschih-yuvelirov?ysclid=lsszhr0453180894567> (data obrashheniya: 19.02.2024). – EDN: MQIPMB.

2. Dronov D. S. Sovremennaya pedagogicheskaya model` professional`nogo obrazovaniya studentov v oblasti yuvelirnogo iskusstva : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Dronov Dmitrij Sergeevich ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva, 2009. – 220 s.

3. Efremov E. V. Sovershenstvovanie sodержaniya obucheniya masterstvu budushhix xudozhnikov-yuvelirov v vy`sshem obrazovanii : special`nost` 5.8.7. «Metodologiya i texnologiya professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie nauchnoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Efremov Evgenij Vladimirovich; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2023. – 25 s. – Mesto zashhity` : FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya)».

4. Efremov E. V. Special'naya texnologiya v yuvelirnom iskusstve: uchebnoe posobie / E. V. Efremov ; Vysshaya shkola narodny`x iskusstv, Institut traditsionnogo prikladnogo iskusstva. – Moskva : ITPI, 2021 – 61 s. – ISBN 978-5-907542-87-7.

5. Maksimovich V. F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy` podgotovki specialistov v oblasti traditsionnogo prikladnogo iskusstva / V. F. Maksimovich // Nauchny`j dialog. – Ekaterinburg, 2016. – № 12 (60). – S. 387-400.

6. Maksimovich V. F. Osnovny`e napravleniya strategicheskogo razvitiya Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) – 2030 / V. F. Maksimovich, L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov // Traditsionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 4 (38). – S. 41-74. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-40-74. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (data obrashheniya: 28.04.2024).

7. Maksimovich V. F. Celevaya model` strategicheskogo razvitiya Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) – 2030: kachestvenny`e xarakteristiki / V. F. Maksimovich, L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov // Traditsionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2022. – № 2 (40). – S. 26-37. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-25-37. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-08.pdf (data obrashheniya 28.04.2024).

8. Professional'naya pedagogika: uchebnik dlya studentov, obuchayushhixsya po pedagogicheskim special`nostyam i napravleniyam / pod redakciej S. Ya. Baty`sheva, A. M. Novikova. – Izdanie 3-e, pererabotannoe. – Moskva: E`GVES, 2009. – 456 s. – ISBN 5-85449-092-7.

9. Sevryukova N. V. Xudozhestvenno-tvorcheskoe razvitie studentov yuvelirov na zanyatiyax po kompozicii v srednem professional`nom obrazovanii : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Sevryukova Nadezhda Vladimirovna. – Moskva, 2009. – 24 s. – Mesto zashhity` : Institut xudozhestvennogo obrazovaniya Rossijskoj akademii obrazovaniya.

10. Churakova M. V. Formirovanie professional`nogo masterstva budushhix xudozhnikov-yuvelirov / M. V. Churakova // Traditsionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 1 (23). – S. 69-74. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2018_1/10.Churakova.pdf (data obrashheniya: 20.10.2023)

11. Churakova M. V. Iсполнител`skoe masterstvo i sovershenstvovanie masterstva po yuvelirnomu iskusstvu : uchebnik dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` – xudozhestvenny`j metall (yuvelirnoe iskusstvo) / M. V. Churakova, E. V. Efremov ; Vysshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2023. – 119 s. – ISBN 978-5-907569-36-2.

Efremov E.V., teacher of the department of jewelry art of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, 14 Musa Dzhalil str., corp. 2 e-mail: ewg.efremov2014@yandex.ru

The current state of the teaching mastery content in the jewelry art

Abstract. This article provides an overview of the current state of craftsmanship teaching content in higher education in the jewelry art. Special attention is paid to changes in technologies and production methods in the jewelry industry as well as the dynamism of the industry itself which requires constant expansion of professional knowledge of graduates of jewelers updating the content of education.

Keywords: jewelry art, training, educational programs, structural and functional model, academic disciplines, modern technologies, jeweler artist.

The acceleration of the pace of life, the introduction of educational innovations in vocational education determine the directions of adjusting the strategy for the development of education in Russia. "The rapid changes in the education system in the Russian Federation have affected higher education in a special way. The researchers are focusing on the actual significant problems of developing and implementing the content of student education updating the forms methods and means of their education. At the same time new types of professional educational institutions are being created and developed..." [8, p. 5].

In 2003 the Higher school of folk arts (academy) was opened in St. Petersburg. The university has branches (institutes) that are located in the historical and regional centers of the origin and existence of specific types of traditional applied art (Moscow and the Moscow region, Ryazan, Omsk, Vladimir and Ivanovo regions). The interaction of branches with the main university is potentially a resource for solving the task of reviving, preserving and flourishing the splendor of Russia's artistic heritage. The basis for training future artists of traditional crafts in the field of artistic embroidery, decorative metal painting, artistic lace weaving, bone carving etc. is strengthened in the context of such interaction and cooperation [6, 7].

Professional training of future artists of traditional crafts in the field of jewelry is carried out on the basis of the Higher school of folk arts (academy) in St. Petersburg and its structural unit - the Institute of Traditional Applied Arts (Moscow branch). The training of future jewelers in the educational environment of the university focused on traditional crafts was not carried out until 2003. This explains why the problem of developing and implementing the content of training artists in the field of jewelry art has become the focus of modern researchers.

In the process of developing unique technologies for professional training of future artists of traditional crafts in the field of jewelry M.V. Churakova [10], D.S. Dronov [2], N.V. Sevryukova [9], E.V. Efremov [4] perform their works. The

source base of their research included scientific works devoted to the training of future jewelers in Russian universities. Taking into account the fact that the Russian State University named after A.N. Kosygin, Kostroma State University, Ural Federal University named after B.N. Yeltsin did not have any experience in training future artists of traditional crafts. Scientists for the first time turned to finding a solution to the problem of developing professional education in this field in the direction of decorative and applied arts and folk crafts (artistic metal - jewelry art). Consequently, the stage of developing and implementing the content of training jewelers in the field of traditional arts and crafts has begun since 2003 in the history of professional education in the Russian Federation. It corresponds to the directions of strategic development of the Higher school of folk arts [6, 7].

The vastness and diversity of network interaction between the Institute of Traditional Applied Arts and the Higher school of folk art (academy) creates the necessary conditions for cooperation between subjects of the educational process involved in joint activities. For example, a manual "Special technologies in jewelry art" and a textbook "Performing arts in jewelry art" have been created for students of jewelers [4, 11].

The need to improve the technologies of training artists of traditional crafts in the field of jewelry art has increased at this stage of the innovative development of jewelry art. The interest in the study of the resource potential of students' mastery of jewelry has been actualized which is manifested in modern processes:

- changes in production technologies and methods: computer modeling, 3D printing. Automated processes have changed the way we work in jewelry production. This determines the need to update curricula taking into account modern requirements and realities of the introduction of interactive technologies into the educational process;

- the dynamism of the industry. New technologies materials and modern market requirements create a constant need to update and modernize the content of education in this area.

Mastery of the skills of future artists of traditional crafts in the field of jewelry is an important indicator of their successful development of specialized disciplines: performing skills, mastery improvement etc. It became necessary to strengthen the basic basis of their professional activities in order to increase the effectiveness of the formation of the skills of future jewelers. The basic principles in line with the research of Academician of the Russian Academy of Sciences V.F. Maksimovich is considered as "practical including the source material corresponding to a specific type of traditional applied art" and "theoretical including artistic and technological traditions coloristic and design features" [5, p. 390].

The study of the problem of strengthening the basic principles of the professional activity of the jeweler artist as shown by the analysis of the works of the followers of V.F. Maksimovich scientific and pedagogical school is focused on improving the content of teaching skills. A certain contribution to solving this problem is made by works aimed at creating methods and technologies for teaching students taking into account their level of proficiency in basic skills. This is how the

"Structural and functional model of mastery improvement" was created and tested [4].

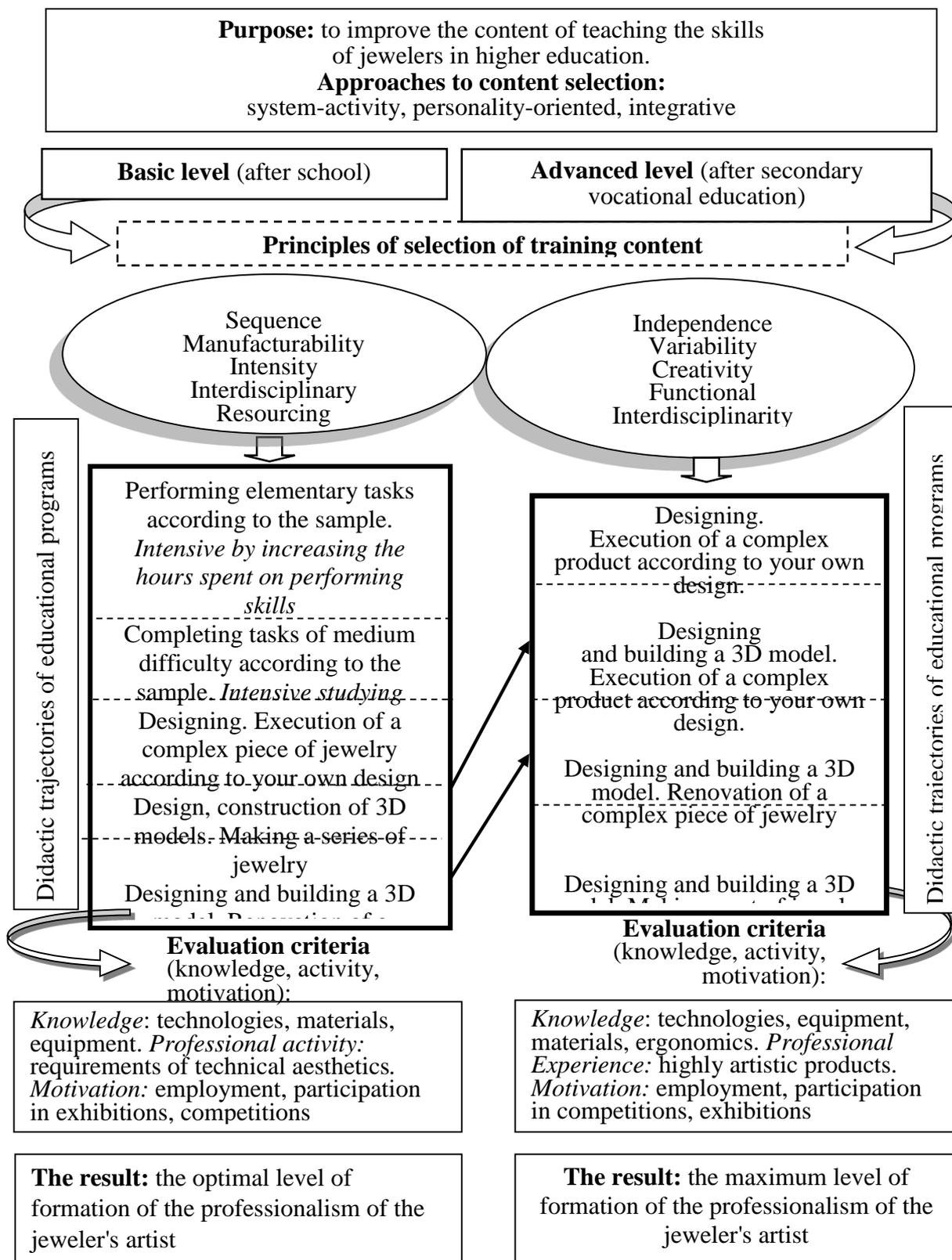

Fig. 1. Structural and functional model of mastery improvement

The practical significance of this model is manifested in improving the quality of students' education who do not have sufficient experience working with tools,

understanding technology and constructing the composition of future jewelry (fig. 1). Let us present a more detailed description of the characteristics of the structural components of the model which includes the content organization and criteria for evaluating learning. The structural and functional model of mastery improvement is based on personality-oriented, system-activity and integrative approaches. The model is focused on different levels of basic and advanced training of students. The complexity and specialization of the educational content are designed for the initial knowledge and skills of those who are entering the university. The meaningful characteristics of the model components reflect the basic and advanced levels of jewelry training.

The achievement of the basic level of education is supported by a focus on technical progress and observance of didactic principles of consistency, intensity, interdisciplinary, integration as well as the implementation of intrasubject and interdisciplinary connections of performing skills, technical drawing materials, science. At this level an increase in academic hours is allowed which is one of the conditions for improving the level of skill and developing practical skills. All this is reflected in the adjustment of the curriculum ways to integrate the disciplines of technical drawing and the basics of composition. In such conditions a precedent is being set for the development of a new course of technical drawing in jewelry art.

Samples of practical work performed by students of the basic level in the first semester are shown in figures 2-6 ³¹.

Fig. 2. A smooth wedding ring with a flat profile

Fig. 3. Two wedding rings of a semicircular profile

Fig. 4. A ring with a forged shank and a blind cast

A personality-oriented approach is implemented at the advanced level of bachelor's degree. It based on the principles of individualization, differentiation, variability development of critical thinking and the use of interdisciplinary connections. The structural and functional model of mastery improvement is implemented through the developed curricula of the disciplines of performing skills, mastery improvement. The goal-setting and goal-fulfillment of these programs are associated with the disclosure of the creative potential of students. This is facilitated by achieving a high level of knowledge skills and the embodiment of author's ideas in the material. Figure 7 shows the earrings made in the course of practical work by advanced level students.

³¹ Figure 2-7 – photo of the author of the article.

The training of jewelers at the Higher school of folk arts (academy) is in a constant dynamic process corresponding to the rapidly changing jewelry industry. In such realities problems are found that require special attention to solve them. One of the problems is related to insufficient information about modern materials and innovative technologies used in jewelry production [4, 11]. Thus, students need to understand not only the characteristics of various materials but also the reasons for preference in choosing jewelry manufacturing technologies. They should take into account the advantages or possible limitations which are necessary in the professional activity of an artist-jeweler. In these conditions the need for future jewelers to master the methods of processing and finishing as well as knowledge about the compatibility of various metals with precious stones increases. Preparing students to solve these problems plays a key role in creating high-quality jewelry. This is especially relevant today when new methods (for example, three-dimensional computer modeling) provide students with modern opportunities to improve the processes of creative jewelry design.

Fig. 5. Earrings with hook locks, oval-shaped deaf castes

Fig. 6. Earrings with openwork casts and seam locks

Fig. 7. Earrings with complex mounting and seam locks

The proposed and developed methods for implementing the structural and functional model of mastery improvement have become the subject of discussions at conferences and forums (II International Forum of Students, Postgraduates, young Scientists "Culture of Russia in the XXI century: the past in the present the present in the future"; III International Forum of Students, Postgraduates, young Scientists "Culture of Russia in the XXI century: the past in the present the present in the future" (St. Petersburg 2022, 2023); All-Russian scientific and practical conferences: "Formation of moral culture of students through folk traditions and decorative and applied arts" (Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education - Moscow 2022); "Traditional arts and crafts and education: preservation development innovation" (Omsk 2022);. Currently the tested model has been applied in higher education in the field of jewelry [2, 3, 9, 10].

Education in the field of jewelry should be flexible, innovative and future-oriented in the modern world when standards and learning trends are constantly changing. In such conditions opportunities for high-quality training of the next generations of jeweler artists who are capable of preserving and flourishing the splendor of Russia's artistic heritage are being formed.

References

1. Bezdenezhny`x A. G. Osobennosti prepodavaniya programm 3D-modelirovaniya pri podgotovke bakalavrov po napravleniyu 261400 i 072600 / A. G. Bezdenezhny`x. – Tekst : e`lektronny`j // Dizajn. Teoriya i praktika. – Sankt-Peterburg, 2010. – № 3. – S. 38-42. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-russkoy-natsionalnoy-yuvelirnoy-shkoly-i-sovremennye-additivnye-tehnologii-v-obuchenii-buduschih-yuvelirov?ysclid=lsszhr0453180894567> (data obrashheniya: 19.02.2024). – EDN: MQIPMB.
2. Dronov D. S. Sovremennaya pedagogicheskaya model` professional`nogo obrazovaniya studentov v oblasti yuvelirnogo iskusstva : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Dronov Dmitrij Sergeevich ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva, 2009. – 220 s.
3. Efremov E. V. Sovershenstvovanie sodержaniya obucheniya masterstvu budushhix xudozhnikov-yuvelirov v vy`sshem obrazovanii : special`nost` 5.8.7. «Metodologiya i texnologiya professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie nauchnoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Efremov Evgenij Vladimirovich; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2023. – 25 s. – Mesto zashhity` : FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya)».
4. Efremov E. V. Special`naya texnologiya v yuvelirnom iskusstve: uchebnoe posobie / E. V. Efremov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv, Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva. – Moskva : ITPI, 2021 – 61 s. – ISBN 978-5-907542-87-7.
5. Maksimovich V. F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy` podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / V. F. Maksimovich // Nauchny`j dialog. – Ekaterinburg, 2016. – № 12 (60). – S. 387-400.
6. Maksimovich V. F. Osnovny`e napravleniya strategicheskogo razvitiya Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) – 2030 / V. F. Maksimovich, L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 4 (38). – S. 41-74. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-40-74. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (data obrashheniya: 28.04.2024).
7. Maksimovich V. F. Celevaya model` strategicheskogo razvitiya Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) – 2030: kachestvenny`e xarakteristiki / V. F. Maksimovich, L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2022. – № 2 (40). – S. 26-37. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-25-37. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-08.pdf (data obrashheniya 28.04.2024).
8. Professional`naya pedagogika: uchebnik dlya studentov, obuchayushhixsya po pedagogicheskim special`nostyam i napravleniyam / pod redakciej S. Ya. Baty`sheva, A. M. Novikova. – Izdanie 3-e, pererabotannoe. – Moskva: E`GVES, 2009. – 456 s. – ISBN 5-85449-092-7.
9. Sevryukova N. V. Xudozhestvenno-tvorcheskoe razvitie studentov yuvelirov na zanyatiyax po kompozicii v srednem professional`nom obrazovanii :

special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Sevryukova Nadezhda Vladimirovna. – Moskva, 2009. – 24 s. – Mesto zashhity` : Institut xudozhestvennogo obrazovaniya Rossijskoj akademii obrazovaniya.

10. Churakova M. V. Formirovanie professional`nogo masterstva budushhix xudoznikov-yuvelirov / M. V. Churakova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 1 (23). – S. 69-74. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2018_1/10.Churakova.pdf (data obrashheniya: 20.10.2023)

11. Churakova M. V. Iсполnitel`skoe masterstvo i sovershenstvovanie masterstva po yuvelirnomu iskusstvu : uchebnik dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` – xudozhestvenny`j metall (yuvelirnoe iskusstvo) / M. V. Churakova, E. V. Efremov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2023. – 119 s. – ISBN 978-5-907569-36-2.

Калмыкова М.С., преподаватель кафедры декоративной росписи, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: mari.kalmykova.98@mail.ru

Kalmykova M.S., lecturer of the department of decorative painting of the «Higher school of folk arts (academy)», 196128, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., lit. A, e-mail: mari.kalmykova.98@mail.ru

Критериальное оценивание остаточных знаний студентов по профессиональным дисциплинам при освоении нижнетагильской декоративной росписи в высшем образовании
Criteria assessment of students' residual knowledge of professional disciplines in mastering nizhny tagil decorative painting in higher education

Аннотация. В статье представлены определение и задачи критериальной системы оценивания остаточных знаний студентов – будущих художников традиционных художественных промыслов. Исследованы содержание и виды критериального оценивания. Рассмотрены основные принципы и методы критериального оценивания, а также их практическое применение в области нижнетагильской декоративной росписи. Проанализировано, как критериальное оценивание способствует развитию компетенций студентов, улучшению качества образования и подготовке кадров. Приведена модель карты реализации критериального оценивания остаточных знаний студентов по дисциплинам «Исполнительское мастерство по декоративной росписи» и «Совершенствование мастерства по декоративной росписи».

Ключевые слова: критериальное оценивание, суммативное оценивание, формативное оценивание, инструментарий оценивания, учебные дисциплины, результативное обучение, студент, остаточные знания.

Abstract. The article presents the definition and tasks of the criterion system of students' knowledge assessment in an art university. The content and types of criterion evaluation are investigated. The basic principles and methods of criterion evaluation and practical application in the field of Nizhny Tagil decorative painting are considered. It is analyzed how criterion evaluation contributes to the development of students' competences, improvement of education quality and training. The model of the map map of realization of criterion evaluation of students' residual knowledge in the disciplines «Performing Mastery of Decorative Painting» and «Improving Mastery of Decorative Painting» is given.

Keywords: Criterion-referenced assessment, summative assessment, formative assessment, assessment tools, academic disciplines, impactful learning.

Критериальное оценивание остаточных знаний студентов в контексте высшего образования представляет собой неотъемлемую часть динамического и

непрерывного процесса обучения. Оно служит не только средством определения индивидуальных способностей студентов, но и направлено на постоянное совершенствование процесса освоения учебных материалов и развитие их учебных достижений. Целью критериального оценивания является как выставление оценок, так и создание условий для эффективного обучения, стимулирования студентов к саморазвитию и улучшению результатов [1, с. 215].

В высшем образовании особое внимание уделяется современным методам обучения, что обеспечивает подготовку востребованных в профессиональной сфере выпускников. Критериальное оценивание играет ключевую роль в этом процессе, обеспечивая объективную оценку знаний студентов на основе заранее определенных критериев [3, с.127].

Поэтому в последние годы одним из основных направлений методической работы в Научно-исследовательском институте традиционных художественных промыслов Высшей школы народных искусств (академии) является внедрение критериального оценивания в учебный процесс. Одним из важных аспектов критериального оценивания является установление четкой и объективной информации о результатах обучения студентов на основе критериев оценки. Это помогает студентам понимать и анализировать свой собственный результат освоения учебного материала, возможности роста и совершенствования умений и навыков, что, в свою очередь, улучшает мотивацию и результативность обучения.

Были проведены научные исследования по критериальному оцениванию остаточных знаний студентов Высшей школы народных искусств, овладевающих знаниями и умениями нижнетагильской декоративной росписи. В ходе работы разработаны следующие основные требования к критериальному оцениванию остаточных знаний:

- **прозрачность:** процесс оценивания должен быть понятным для всех студентов. При этом студенты обязаны иметь доступ к информации о критериях и ожиданиях оценивания, чтобы понимать, какие усилия им необходимо приложить для достижения желаемых результатов;

- **объективность и независимость:** оценка основывается исключительно на познавательной деятельности студента по освоению учебного материала. Оценивание не должно зависеть от желаний студента или внешних факторов, таких как симпатии преподавателя;

- **соответствие учебным целям:** критерии оценивания выстраиваются в соответствии с целями и задачами учебной программы;

- **сопоставимость с образцом:** работа студента должна сравниваться с заранее определенным образцом выполненной работы. Это обеспечивает стандартизацию процесса оценивания и ясное представление о том, какие результаты ожидаются;

- **непрерывность:** оценивание должно проводиться непрерывно в течение обучения, чтобы иметь полное представление об остаточных знаниях и умениях студентов и возможности их корректировки;

- **эффективность:** критериальное оценивание должно помогать стимулировать студентов для активного участия в обучении и развитии, оценивать их знания четко и эффективно.

Эти требования способствуют созданию справедливой и эффективной системы оценивания, которая стимулирует студентов к активному обучению и развитию их учебных достижений [1, с. 218].

Определим сущность критериального оценивания. **Критериальное оценивание** – процесс соотнесения реально достигнутых студентами результатов обучения с ожидаемыми результатами обучения на основе четко выработанных критериев [1, с. 216].

Основными задачами критериального оценивания, по нашему мнению, являются:

- определение уровня подготовки каждого студента на каждом этапе учебного процесса;

- определение и отслеживание индивидуального прогресса и коррекция индивидуальной траектории развития знаний и умений студента;

- мотивирование студентов к получению новых знаний, умений и навыков для достижения ожидаемых результатов обучения.

Вопрос эффективной системы оценки компетентности студентов важен для стимулирования их образовательного интереса и учебных достижений, является одним из наиболее важных вопросов в области образования.

Развитие учебно-познавательной компетенции студентов предлагается рассматривать через призму критериального оценивания учебных достижений, что представляет собой одно из передовых направлений в современной педагогической науке [5, с. 29].

Для разработки учебно-методических материалов, направленных на формирование знаний, умений и навыков студентов, необходимо рассмотреть виды критериального оценивания в образовательном процессе.

Критериальное оценивание подразделяют на формативное (деятельностное, локальное, модульное, остаточное) и суммативное (промежуточное, итоговое) оценивание [1, с. 215] (рис. 1).

Суммативное оценивание включает оценку знаний, умений и навыков студентов в конце учебного периода, целью которого является определение уровня достижения целей обучения и итоговое подведение результатов обучения для выставления оценок. Такое оценивание обучения служит для окончательного определения уровня освоения материала студентами [4, с. 11].

Итоговое суммативное оценивание проводится в конце каждого семестра для определения итоговых результатов обучения. Итоговое суммативное оценивание может проводиться с помощью следующих инструментов: письменных работ, проектных и исследовательских работ.

Промежуточное суммативное оценивание – оценивание, которое проводится в середине семестра. Эта система оценивания позволяет выявить уровень приобретенных знаний и умений студентов по завершению конкретного раздела и, при необходимости, устранить пробелы по пройденным темам [6, с. 9].

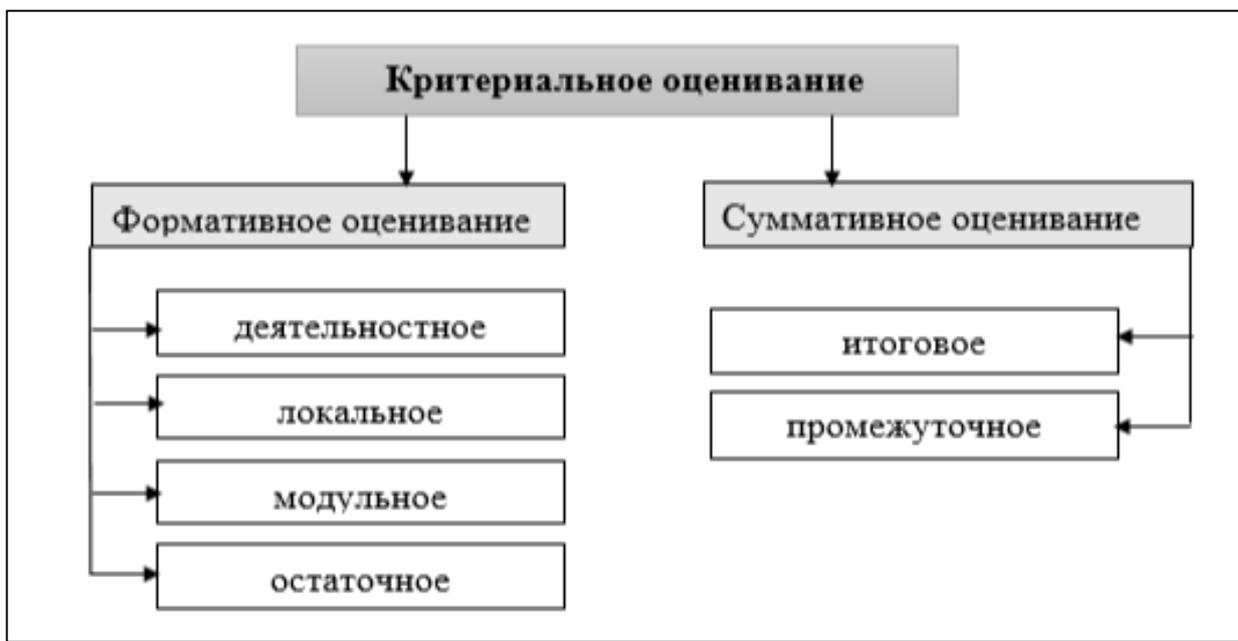

Рис. 1. Виды критериального оценивания

Формативное оценивание, напротив, осуществляется на протяжении всего учебного процесса и направлено на выявление путей совершенствования учебного процесса, выбора методов и форм их реализации. Это оценивание служит для развития обучения.

Деятельностное формативное оценивание – это оценивание деятельности студентов, реализуемое в процессе изложения, освоения, закрепления учебной программы в рамках одного занятия (2 часа). Этот вид оценивания обеспечивает непрерывную базовую подготовку к осуществлению локального формативного оценивания [2].

Локальное формативное оценивание осуществляется на основе учебных материалов, отобранных для рассматриваемого критерия в рамках определенного учебного периода, и может быть реализовано одинаково как для всех студентов конкретной группы, так и дифференцированно, с обращением внимания на конкретных студентов, выбранных в зависимости от уровня их познавательных способностей [1, с. 216]. Локальное формативное оценивание является инструментальным и может реализоваться с помощью тестов с многозначными ответами.

Оценивание учебных достижений студентов, проводимое в конце крупного учебного модуля, называют модульным формативным оцениванием. Такой вид оценивания обеспечивает промежуточные этапы оценивания и пролонгирует разработку критериев оценивания, предусмотренных для суммативного оценивания, проводимого в конце учебного периода [4, с. 10].

Модульное формативное оценивание является инструментальным и может проводиться с помощью следующих инструментов: письменных работ, к которым относятся тестирование (открытого и закрытого типа) и портфолио, а также устных работ: опрос, беседа. Этот вид оценивания по отношению к студенту является рефлексивным и создает для него условия по самоконтролю освоения новых знаний и саморегулированию учения.

Преподаватели перед началом занятий выбирают методы применения инструментов формативного оценивания для обеспечения эффективного процесса обучения, способствующего глубокому освоению студентами учебного материала.

Применительно к освоению знаний и умений в области нижнетагильской росписи в Высшей школе народных искусств (академии), отметим, что необходимо проводить тестирование остаточных знаний, освоенных ранее на учебных занятиях по исполнительскому мастерству. Это позволит выявить недостающие знания у студентов по содержанию пройденных ранее тем учебной программы и своевременно восполнить их. Кроме этого, обеспечит качественное планирование преподавателем процесса обучения, так как возможен анализ остаточных знаний студентов. Оценивание остаточных знаний студентов с помощью проверочных работ – остаточное формативное оценивание. При реализации остаточного оценивания чаще всего применяются такие методы, как устный опрос и тестирование [2].

В Высшей школе народных искусств (академии) на кафедре декоративной росписи им А.Н. Голубевой (нижнетагильская роспись) среди студентов II-IV курсов было проведено критериальное формативное оценивание (тестирование), направленное на оценивание учебных достижений студентов и анализ освоения ими знаний по пройденным разделам профессиональных дисциплин для оценивания учебных достижений студентов. Цель исследования – повышение уровня процесса оценивания остаточных знаний по дисциплинам «Исполнительское мастерство по декоративной росписи» и «Совершенствование мастерства по декоративной росписи».

Результаты исследования показали, что процесс критериального оценивания учебных достижений студентов положительно влияет на восприятие учебного материала и повышение уровня знаний по дисциплинам «Исполнительское мастерство по декоративной росписи» и «Совершенствование мастерства по декоративной росписи».

В качестве респондентов были выбраны 9 студентов. Студенты прошли тестирование по освоению знаний по дисциплинам «Исполнительское мастерство по декоративной росписи» и «Совершенствование мастерства по декоративной росписи» (таблица 1).

Таблица 1.

Результаты тестирования освоенных студентами II–IV курсов знаний по учебным дисциплинам «Исполнительское мастерство по декоративной росписи» и «Совершенствование мастерства по декоративной росписи»

<i>№ n/n</i>	<i>Критерии</i>	<i>Анализ ответов студентов на тест</i>
1	<i>Освоения двухцветной маховой росписи</i>	
1.1	Знание сущности понятия «пяточка» и «носочка» у кисточки для нижнетагильской росписи	Все студенты II-IV курсов дали правильный ответ

1.2	Последовательность набора краски на кисть при выполнении маховой росписи	
1.3	Необходимость «дорожки» на палитре при выполнении маховой росписи	
1.4	Характеристика техники двухцветной маховой росписи	Студенты описали технику двухцветной росписи, но не все дали развернутый ответ. Никто из респондентов не дал ответ, что это непрерывный мазок и пишется за один прием
1.5	Определение элемента, с которого начинается роспись цветочного мотива	Роспись в цветочном мотиве начинается с больших (главных) цветов. На II курсе один студент дал неверный ответ, указал первым этапом роспись малых форм – бутон, что является нарушением. На III курсе студентка не раскрыла ответ, указав только «подмалёвок». Это является не совсем верным, возможно студент не понял суть вопроса
1.6	Этапы выполнения нижнетагильской росписи	Студенты всех трёх курсов определили этапы выполнения нижнетагильской росписи правильно
1.7	Последовательность выполнения элемента «цветок»	Студенты всех курсов дали правильный ответ
1.8	Декоративные элементы, характерные для нижнетагильской росписи	В данном вопросе студенты должны были определить, какие элементы характерны для нижнетагильской маховой росписи. Было выявлено, что один студент II курса и один студент III курса относят к данному виду промысла еще и элемент «приписка», который таковым не считается. Один студент II курса не определил «привязку» как характерный элемент
1.9	Завершающий элемент при написании цветка (отдельных форм композиции)	Студенты всех курсов дали правильный ответ
1.10	Завершающие соединения при написании цветочной или фруктовой композиции нижнетагильской росписи	Один студент II курса и три студента III курса ответили неверно, указав «чертёжка», ведь это является завершающим элементом при написании отдельных форм цветов, листьев и т.д. При совместном анализе допущенных ошибок было выявлено, что студенты были просто невнимательны при прочтении данного вопроса
1.11	Особенности материалов и инструментов, используемых в нижнетагильской росписи	Все студенты II-IV курсов дали правильный ответ

Продолжение таблицы.

2	<i>Вспомогательные операции в технологии выполнения нижнетагильской росписи</i>	
2.1	Необходимые операции при написании формы цветка полукроющими и прозрачными масляными красками	Один студент II курса ответил неверно
2.2	Подготовка кисти к следующей работе	Пять студентов дали другой ответ на этот вопрос, «оставив кисть в льняном масле». Это лишь не даст краске засохнуть на кисти до следующей работы с ней. После анализа работы студентов с тестом был сделан совместный вывод, что студенты не совсем поняли сути вопроса, исходя от этого можно предположить неточность в формулировке вопроса
2.3	Организация рабочего места при работе с металлизированным порошком на изделии	Только два студента II курса и студент IV курса правильно ответили на вопрос
2.4	Способы перевода рисунка росписи на изделие	Студенты ответили правильно, дали развернутый ответ
3	<i>Варианты декорирования подноса</i>	
3.1	Варианты фонов для декорирования подноса и их технологический процесс	Студенты описали варианты фонов и их технологический процесс, но только по одному студенту из II-IV курсов, ответили верно. Большинство студентов не указали оформление подноса под «малахит», как один из вариантов декоративного решения
3.2	Обработка изделий из дерева или металла перед выполнением копчения	Студенты дали правильный ответ
3.3	Варианты растворителей при выполнении орнамента золотой пастой	
4	<i>Исторические сведения о нижнетагильской лаковой росписи</i>	
4.1	Возникновение нижнетагильской лаковой росписи	Три студента II курса допустили ошибку в ответе
5	<i>Техника нижнетагильского многослойного письма</i>	
5.1	Последовательность выполнения нижнетагильского многослойного письма	Отвечал студент IV курса, так как изучение техники многослойного письма начинается на III курсе. Студент дал правильный ответ.
5.2	Техника нижнетагильского многослойного письма	Студенты верно описали технику многослойной росписи.

После прохождения тестирования проведен анализ допущенных студентами ошибок. Определено, что студенты допускают ошибки в ответах на вопросы начиная с истории возникновения нижнетагильской росписи до технологии выполнения произведений данного вида искусства. Анализ

ответов на вопросы теста показал, что общий уровень освоения знаний студентов выше среднего.

Одной из причин недостающих знаний у студентов по содержанию пройденных ранее тем учебной программы – их невнимательность на занятиях, пропуски лекций. Студент, пропускающий занятие, часто сталкивается с проблемой неполного освоения знаний, что может быть обусловлено не только отсутствием студента на лекциях, но и недостаточной самостоятельной работой над изучением нового материала. Это приводит к упущению нужных знаний и затрудняет глубокое понимание содержания учебной программы профессиональных дисциплин. Таким образом, подчеркивается важность регулярного посещения занятий и самостоятельного изучения материала.

После анализа результатов тестирования студентов с ними была проведена беседа, целью которой был разбор допущенных ошибок в ответах тестирования и определение причин их допущения. Подобная форма обучения позволяет студентам осознать ответственность за результаты собственного образования, что повышает их мотивацию к нему.

Исследование показало, что процесс критериального оценивания освоения остаточных знаний студентов по дисциплинам «Исполнительское мастерство по декоративной росписи» и «Совершенствования мастерства по декоративной росписи» по профилю декоративной росписи (нижнетагильская роспись) позволяет совершенствовать процесс преподавания данных дисциплин, а студентам повышать уровень освоения профессионально значимых знаний.

Было отмечено, что в ходе проверки знаний студентов с помощью тестов раскрываются новые учебно-профессиональные возможности каждого студента. Оценивание остаточных знаний, по нашему убеждению, преподаватели должны использовать систематически, так как регулярность оценивания способствует выработке ответственности и самостоятельного принятия мер для освоения учебного материала.

Литература

1. Абекова Ж. А. Технология критериального оценивания, методика ее применения в учебном процессе / Ж. А. Абекова, А. Б. Оралбаев, М. Бердалиева, Ж. К. Избасарова. – Текст : электронный / Международный журнал экспериментального образования. – Москва, 2016. – № 2 (ч. 2). – С. 215-218. – URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=9559> (дата обращения: 09.05.2024). – EDN: VOWVLF.

2. Артюхина М. С. Интерактивное взаимодействие как основа образовательной среды вуза / М. С. Артюхина. – Текст : электронный // Современные проблемы науки и образования. – Москва, 2014. – № 6. – С. 959. – URL: <http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=17006> (дата обращения: 09.05.2024). – EDN: TGQSZF.

3. Боженкова Л. И. Критериальное оценивание как необходимое условие достижения предметных и метапредметных результатов в обучении геометрии

/ Л. И. Боженкова, Е. В. Соколова. – Текст : электронный // Преподаватель XXI века. – Москва, 2014. – № 4 (ч. 2). – С. 126-135. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterialnoe-otsenivanie-kak-neobhodimoe-uslovie-dostizheniya-predmetnyh-i-metapredmetnyh-rezultatov-v-obuchenii-geometrii/viewer> (дата обращения: 08.05.2024).

4. Можаяева О. И. Руководство по критериальному оцениванию для учителей основной и общей средней школ : учебно-методическое пособие / О. И. Можаяева, А. С. Шилибекова, Д. Б. Зиеденова. – Текст : электронный / Астана : Назарбаев Интеллектуальные школы, 2016 – 56 с. – ISBN 978-601-7905-69-9 – URL:

https://testcenter.kz/dlyaskachivaniya/Руководство%20по%20КО_для%20учителей%20основной%20и%20общей%20школы.pdf (дата обращения: 08.05.2024).

5. Равен Дж. К. Педагогическое тестирование : проблемы, заблуждения, перспективы / Дж. К. Раве ; [перевод с английского Ю. И. Турчаниновой и Э. Н. Гусинского]. – Текст : электронный. – Москва : Когито-Центр, 1999. – 142 с. – ISBN 5-89353-044-6. – URL:

<https://fictionbook.ru/static/trials/00/18/00/00180002.a6.pdf> (дата обращения: 07.05.2024).

6. Система критериального оценивания учебных достижений учащихся : методическое пособие. – Астана: Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2013. – 80 с. – URL:

http://sc0015.kokshetau.aqmoedu.kz/public/files/2020/9/24/240920_223802_meto-dicheskoe-posobie-sistema-kriterialynogo-ocenivaniya.pdf (дата обращения: 07.05.2024). – Текст : электронный.

References

1. Abekova Zh. A. Texnologiya kriterial`nogo ocenivaniya, metodika ee primeneniya v uchebном processe / Zh. A. Abekova, A. B. Oralbaev, M. Berdalieva, Zh. K. Izbasarova. – Tekst : e`lektronny`j / Mezhdunarodny`j zhurnal e`ksperimental`nogo obrazovaniya. – Moskva, 2016. – № 2 (ch. 2). – S. 215-218. – URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=9559> (data obrashheniya: 09.05.2024). – EDN: VOWVLF.

2. Artyuxina M. S. Interaktivnoe vzaimodejstvie kak osnova obrazovatel`noj sredy` vuza / M. S. Artyuxina. – Tekst : e`lektronny`j // Sovremenny`e problemy` nauki i obrazovaniya. – Moskva, 2014. – № 6. – S. 959. – URL: <http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=17006> (data obrashheniya: 09.05.2024). – EDN: TGQSZF.

3. Bozhenkova L. I. Kriterial`noe ocenivanie kak neobxodimoe uslovie dostizheniya predmetny`x i metapredmetny`x rezul`tatov v obuchenii geometrii / L. I. Bozhenkova, E. V. Sokolova – Tekst : e`lektronny`j // Prepodavatel` XXI veka. – Moskva, 2014. – № 4 (ch. 2). – S. 126-135. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterialnoe-otsenivanie-kak-neobhodimoe-uslovie-dostizheniya-predmetnyh-i-metapredmetnyh-rezultatov-v-obuchenii-geometrii/viewer> (data obrashheniya: 08.05.2024).

4. Mozhaeva O. I. Rukovodstvo po kriterial`nomu ocenivaniyu dlya uchitelej osnovnoj i obshhej srednej shkol : uchebno-metodicheskoe posobie / O. I. Mozhaeva, A. S. Shilibekova, D. B. Ziedenova. – Tekst : e`lektronny`j / Astana : Nazarbaev Intellektual`ny`e shkoly`, 2016 – 56 s. – ISBN 978-601-7905-69-9 – URL: https://testcenter.kz/dlyaskachivaniya/Rukovodstvo%20po%20KO_dlya%20uchitelej%20osnovnoj%20i%20obshhej%20shkoly`.pdf (data obrashheniya: 08.05.2024).

5. Raven Dzh. K. Pedagogicheskoe testirovanie : problemy`, zabluzhdeniya, perspektivy` / Dzh. K. Rave ; [perevod s anglijskogo Yu. I. Turchaninovej i E`. N. Gusinskogo]. – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva : Kogito-Centr, 1999. – 142 s. – ISBN 5-89353-044-6. – URL: <https://fictionbook.ru/static/trials/00/18/00/00180002.a6.pdf> (data obrashheniya: 07.05.2024).

6. Sistema kriterial`nogo ocenivaniya uchebny`x dostizhenij uchashhixsya : metodicheskoe posobie. – Astana: Nacional`naya akademiya obrazovaniya im. I. Alty`nsarina, 2013. – 80 s. – URL: http://sc0015.kokshetau.aqmoedu.kz/public/files/2020/9/24/240920_223802_metodicheskoe-posobie-sistema-kriterialynogo-ocenivaniya.pdf (data obrashheniya: 07.05.2024). – Tekst : e`lektronny`j.

Kalmykova M.S., lecturer of the department of decorative painting of the «Higher school of folk arts (academy)», 196128, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., lit. A, e-mail: mari.kalmykova.98@mail.ru

Criteria assessment of students' residual knowledge of professional disciplines in mastering nizhny tagil decorative painting in higher education

Abstract. The article presents the definition and tasks of the criterion system of students' knowledge assessment in an art university. The content and types of criterion evaluation are investigated. The basic principles and methods of criterion evaluation and practical application in the field of Nizhny Tagil decorative painting are considered. It is analyzed how criterion evaluation contributes to the development of students' competences, improvement of education quality and training. The model of the map of realization of criterion evaluation of students' residual knowledge in the disciplines «Performing Mastery of Decorative Painting» and «Improving Mastery of Decorative Painting» is given.

Keywords: Criterion-referenced assessment, summative assessment, formative assessment, assessment tools, academic disciplines, impactful learning.

The criteria-based assessment of students' residual knowledge in the context of higher education is an integral part of a dynamic and continuous learning process. It serves not only as a means of determining the individual abilities of students but it is also aimed at constantly improving the process of mastering educational materials and developing their academic achievements. The purpose of criteria-based assessment is both grading and creating conditions for effective learning, stimulating students to self-development and improving results [1, p. 215].

In higher education special attention is paid to modern teaching methods which ensures the training of graduates in demand in the professional field. Criteria-based assessment plays a key role in this process providing an objective assessment of students' knowledge based on predetermined criteria [3, p.127].

Therefore, in recent years one of the main directions of methodological work at the Research Institute of Traditional Arts and Crafts of the Higher school of folk arts (academy) has been the introduction of criteria-based assessment into the educational process. One of the important aspects of criterion assessment is the establishment of clear and objective information about the results of students' studies. Based on assessment criteria it helps students to understand and analyze their own result of mastering educational material opportunities for growth and improvement of skills which in turn improves motivation and learning effectiveness.

Scientific research was conducted on the criteria assessment of the residual knowledge of students of the Higher school of folk arts who were mastering the knowledge and skills of Nizhny Tagil decorative painting. In the course of the work the following basic requirements for the criterion assessment of residual knowledge were developed:

- **transparency:** The assessment process should be clear to all students. At the same time students must have access to information about the assessment criteria and expectations in order to understand what efforts they need to make to achieve the desired results;

- **objectivity and independence:** the assessment is based solely on the cognitive activity of the student in mastering the educational material. The assessment should not depend on the student's desires or external factors such as the teacher's sympathies;

- **compliance with educational goals:** assessment criteria are aligned in accordance with the goals and objectives of the curriculum;

- **comparability with the sample:** the student's work should be compared with a predetermined sample of the work performed. This ensures the standardization of the assessment process and a clear idea of what results are expected.;

- **continuity:** assessment should be carried out continuously during the course of study in order to have a complete understanding of the residual knowledge and skills of students and the possibility of their correction;

- **effectiveness:** criteria-based assessment should help to encourage students to actively participate in learning and development, evaluate their knowledge clearly and effectively.

These requirements contribute to the creation of a fair and effective assessment system that encourages students to actively study and develop their academic achievements [1, p. 218].

Let's define the essence of the criteria assessment. **Criterion assessment** is the process of correlating the actual learning outcomes achieved by students with the expected learning outcomes based on clearly defined criteria [1, p. 216].

The main objectives of the criteria assessment in our opinion are:

- determining the level of preparation of each student at each stage of the educational process;

- identification and tracking of individual progress and correction of the individual trajectory of the student's knowledge and skills development;

- motivating students to acquire new knowledge skills and abilities to achieve the expected learning outcomes.

The issue of an effective system for assessing students' competence is important for stimulating their educational interest and academic achievements; it is one of the most important issues in the field of education.

The development of educational and cognitive competence of students is proposed to be considered through the prism of a criterion assessment of educational achievements which is one of the advanced directions in modern pedagogical science [5, p. 29].

It is necessary to consider the types of criteria assessment in the educational process to develop educational and methodological materials aimed at the formation of knowledge, skills and abilities of students.

Criterion assessment is divided into formative (activity-based, local, modular, residual) and summative (intermediate, final) assessment [1, p. 215] (fig. 1).

Summative assessment includes an assessment of students' knowledge skills and abilities at the end of the academic period the purpose of which is to determine the level of achievement of learning goals and summarize learning outcomes for grading. Such an assessment of learning serves to definitively determine the level of material development by students [4 p. 11].

A final summative assessment is conducted at the end of each semester to determine the final learning outcomes. The final summative assessment can be carried out using the following tools: written papers design and research papers.

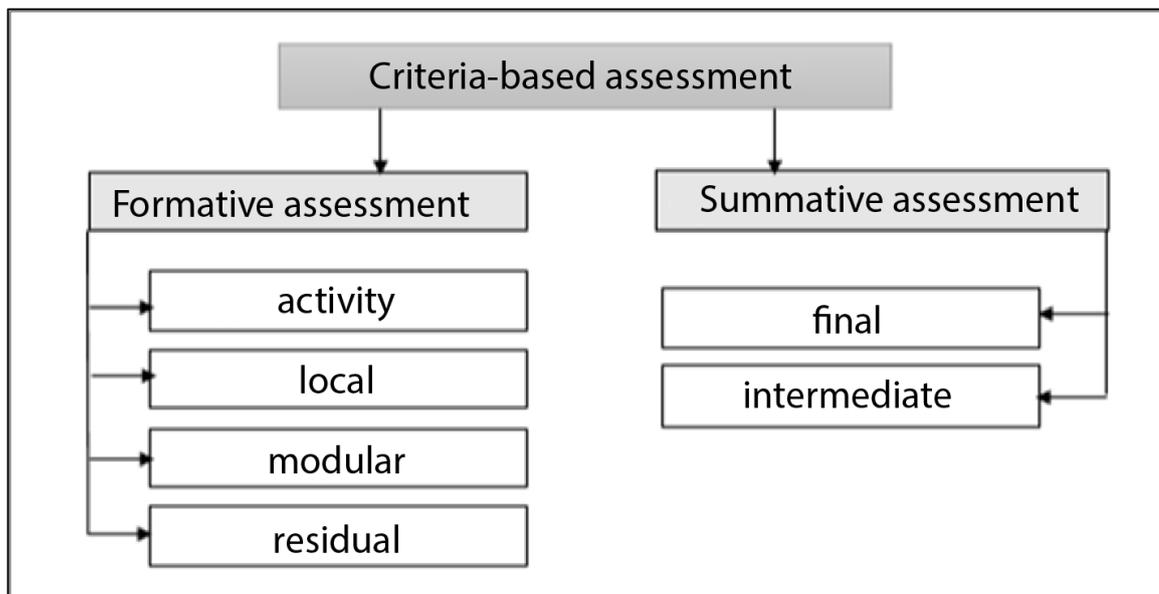

Fig. 1. Types of criteria assessment

An intermediate summative assessment is an assessment that takes place in the middle of the semester. This assessment system allows you to identify the level of acquired knowledge and skills of students upon completion of a specific section and if necessary eliminate gaps in the topics covered [6, p. 9].

Formative assessment on the contrary is carried out throughout the entire educational process and is aimed at identifying ways to improve the educational process, choosing methods and forms of their implementation. This assessment serves to develop learning.

Activity-based formative assessment is an assessment of students' activities implemented in the process of presenting mastering and consolidating the curriculum in one lesson (2 hours). This type of assessment provides continuous basic training for the implementation of local formative assessment [2].

Local formative assessment is carried out on the basis of educational materials selected for the criterion under consideration within a certain academic period and can be implemented equally for all students of a particular group or differentially with attention to specific students who are selected depending on the level of their cognitive abilities [1, p. 216]. Local formative assessment is instrumental and can be implemented using tests with multivalued answers.

The assessment of students' academic achievements conducted at the end of a major training module is called modular formative assessment. This type of

assessment provides intermediate stages of assessment and prolongs the development of assessment criteria provided for summative assessment conducted at the end of the academic period [4, p. 10].

Modular formative assessment is instrumental and can be carried out using the following tools: written works which include testing (open and closed type), portfolio and oral works, i.e. survey conversation. This type of assessment in relation to the student is reflexive and creates conditions to self-control the development of new knowledge and self-regulation of learning.

Teachers choose methods of using formative assessment tools to ensure an effective learning process that promotes students' deep learning of educational material before starting classes.

We note that it is necessary to test the residual knowledge acquired earlier in the training sessions on mastering performing skills with regard to the development of knowledge and skills in the field of Nizhny Tagil painting at the Higher school of folk arts. This will allow to identify the missing knowledge of students on the content of previously completed topics of the curriculum. In addition, it will ensure high-quality planning by the teacher of the learning process since it is possible to analyze the residual knowledge of students. The assessment of students' residual knowledge with the help of test papers is called residual formative assessment. Implementing residual assessment methods such as oral questioning and testing are most often used [2].

A criterion-based formative assessment (testing) was conducted among students of the II-IV courses aimed at evaluating students' academic achievements and analyzing their knowledge of the passed sections of professional disciplines for evaluating students' academic achievements at the Higher school of folk arts at the department of decorative painting named after A.N. Golubeva (Nizhny Tagil painting). The purpose of the study is to increase the level of the assessment process of residual knowledge in the disciplines of "Performing skills in decorative painting" and "Improving skills in decorative painting".

The results of the study showed that the process of criteria-based assessment of students' academic achievements has a positive effect on the perception of educational material and increasing the level of knowledge in the disciplines of "Performing skills in decorative painting" and "Improving skills in decorative painting".

9 students were selected as respondents. Students were tested on mastering knowledge in the disciplines of "Performing skills in decorative painting" and "Improving skills in decorative painting" (table 1).

Table 1.

The results of testing the knowledge mastered by students of the II–IV courses in the academic disciplines "Performing skills in decorative painting" and "Improving skills in decorative painting"

<i>№ n/n</i>	<i>Criteria</i>	<i>Analysis of students' responses to the test</i>
1	<i>Mastering the two-color hand (mahovaya) painting</i>	
1.1	Knowledge of the essence of the concept of "heels" and "socks" in the brush for Nizhny Tagil painting	All students of the II-IV courses gave the correct answer
1.2	The sequence of the paint set on the brush when performing the hand painting	
1.3	The need for a "track" on the palette when performing hand painting	
1.4	Characteristics of the technique of two-color hand painting	The students described the technique of two-color painting but not all students gave a detailed answer. None of the respondents gave an answer that this is a continuous paint stroke and is written in one step
1.5	Determining the element from which the painting of a floral motif begins	Painting in a floral motif begins with large main flowers. In the second year one student gave the wrong answer indicated the first stage of painting small shapes – a bud which is a clear violation. In the third year the student did not disclose the answer indicating only the "underdrawing". This is not entirely true; perhaps, the student did not understand the essence of the question
1.6	Stages of the Nizhny Tagil painting	Students of all three courses identified the stages of the Nizhny Tagil painting correctly
1.7	The sequence of execution of the "flower" element	Students of all courses gave the correct answer
1.8	Decorative elements characteristic of Nizhny Tagil painting	In this question the students had to determine which elements are characteristics of the Nizhny Tagil hand painting. It was revealed that 1 second-year student and 1 third-year student also refer to this type of fishing as an element of "postscript". And also one second-year student did not define "binding" as a characteristic element
1.9	The final element when writing a flower (separate forms of composition)	Students of all courses gave the correct answer
1.10	The final connections when writing a floral or fruit composition of the Nizhny Tagil painting	One second-year student and three third-year students answered incorrectly indicating "plotting" because this is the final element when writing individual shapes of flowers leaves etc. When analyzing the mistakes made together it was revealed that the students were simply inattentive when reading this question

Continuation of the table.

1.11	Features of materials and tools used in Nizhny Tagil painting	All students of the II-IV courses gave the correct answer
2	<i>Auxiliary operations in the technology of Nizhny Tagil painting</i>	
2.1	Necessary operations when writing the shape of a flower with semi-transparent and transparent oil paints	One second year student answered incorrectly
2.2	Preparing the brush for the next task.	Five students gave a different answer to this question "leaving the brush in linseed oil." This will only prevent the paint from drying on the brush until the next work with it. After analyzing the students' work with the test a joint conclusion was made that the students did not quite understand the essence of the question; based on this we can assume an inaccuracy in the wording of the question
2.3	Workplace organization when working with metallized powder on a product	Only 2 students of the second year and a student of the fourth year answered correctly
2.4	Ways to transfer the painting pattern to the product	The students answered correctly gave a detailed answer
3	<i>Tray decoration options</i>	
3.1	Background options for decorating the tray and their technological process	The students described the background options and their technological process but only one student from the II-IV courses answered correctly. Most of the students did not specify the design of the tray under "malachite" as one of the options for a decorative solution
3.2	Processing of wood or metal products before "smoking"	The students gave the correct answer
3.3	Solvent options for making ornaments with gold paste	
4	<i>Historical information about the Nizhny Tagil lacquer painting</i>	
4.1	The emergence of Nizhny Tagil lacquer painting	Three second year students made a mistake in their answer
5	<i>The technique of Nizhny Tagil multilayered writing</i>	
5.1	The sequence of execution of the Nizhny Tagil multi-layered writing	The fourth-year student answered since the study of the technique of multi-layered writing begins in the third year. The student gave the correct answer
5.2	The technique of Nizhny Tagil multilayered writing	The student correctly described the technique of multi-layered painting

After passing the test an analysis of the mistakes made by the students was carried out. It is determined that students make mistakes in answering questions starting from the history of the Nizhny Tagil painting to the technology of

performing works of this type of art. An analysis of the answers to the test questions showed that the overall level of mastering students' knowledge is above average.

One of the reasons for the lack of knowledge among students on the content of the previously completed topics of the curriculum is their inattention in the classroom skipping lectures. A student who skips classes often faces the problem of incomplete knowledge acquisition which may be due not only to the student's absence from lectures but also to insufficient independent work on learning new material. This leads to a loss of necessary knowledge and makes it difficult to understand the content of the curriculum of professional disciplines in depth. Thus, the importance of regular attendance at classes and self-study of the material is emphasized.

After analyzing the results of the students' testing a conversation was held with the students. The purpose of this conversation was to analyze the mistakes made in the testing answers and determine the reasons for their admission. This form of education allows students to realize responsibility for the results of their own education which increases their motivation.

The study showed that the process of criteria-based assessment of the development of students' residual knowledge in the disciplines of "Performing skills in decorative painting" and "Improving skills in decorative painting" according to the profile of decorative painting (Nizhny Tagil painting) allows:

- to improve the process of teaching these disciplines;
- students should increase the level of mastering professionally significant knowledge.

It was noted that new educational and professional opportunities of each student are revealed during the examination of students' knowledge with the help of tests. In our opinion, assessment of residual knowledge should be used systematically by teachers since the regularity of assessment contributes to the development of responsibility and independent action for the development of educational material.

References

1. Abekova Zh. A. Teknologiya kriterial'nogo ocenivaniya, metodika ee primeneniya v uchebnom processe / Zh. A. Abekova, A. B. Oralbaev, M. Berdalieva, Zh. K. Izbasarova. – Tekst : e`lektronny`j / Mezhdunarodny`j zhurnal e`ksperimental'nogo obrazovaniya. – Moskva, 2016. – № 2 (ch. 2). – S. 215-218. – URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=9559> (data obrashheniya: 09.05.2024). – EDN: VOWVLF.

2. Artyuxina M. S. Interaktivnoe vzaimodejstvie kak osnova obrazovatel`noj srede`y` vuza / M. S. Artyuxina. – Tekst : e`lektronny`j // Sovremenny`e problemy` nauki i obrazovaniya. – Moskva, 2014. – № 6. – S. 959. – URL: <http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=17006> (data obrashheniya: 09.05.2024). – EDN: TGQSZF.

3. Bozhenkova L. I. Kriterial`noe ocenivanie kak neobxodimoe uslovie dostizheniya predmetny`x i metapredmetny`x rezul`tatov v obuchenii geometrii / L. I. Bozhenkova, E. V. Sokolova – Tekst : e`lektronny`j // Prepodavatel` XXI veka.

– Moskva, 2014. – № 4 (ch. 2). – S. 126-135. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterialnoe-otsenivanie-kak-neobhodimoe-uslovie-dostizheniya-predmetnyh-i-metapredmetnyh-rezultatov-v-obuchenii-geometrii/viewer> (data obrashheniya: 08.05.2024).

4. Mozhaeva O. I. Rukovodstvo po kriterial`nomu ocenivaniyu dlya uchitelej osnovnoj i obshhej srednej shkol : uchebno-metodicheskoe posobie / O. I. Mozhaeva, A. S. Shilibekova, D. B. Ziedenova. – Tekst : e`lektronny`j / Astana : Nazarbaev Intellektual`ny`e shkoly`, 2016 – 56 s. – ISBN 978-601-7905-69-9 – URL: https://testcenter.kz/dlyaskachivaniya/Rukovodstvo%20po%20KO_dlya%20uchitelej%20osnovnoj%20i%20obshhej%20shkoly`.pdf (data obrashheniya: 08.05.2024).

5. Raven Dzh. K. Pedagogicheskoe testirovanie : problemy`, zabluzhdeniya, perspektivy` / Dzh. K. Rave ; [perevod s anglijskogo Yu. I. Turchaninovej i E`. N. Gusinskogo]. – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva : Kogito-Centr, 1999. – 142 s. – ISBN 5-89353-044-6. – URL:

<https://fictionbook.ru/static/trials/00/18/00/00180002.a6.pdf> (data obrashheniya: 07.05.2024).

6. Sistema kriterial`nogo ocenivaniya uchebny`x dostizhenij uchashhixsya : metodicheskoe posobie. – Astana: Nacional`naya akademiya obrazovaniya im. I. Alty`nsarina, 2013. – 80 s. – URL:

http://sc0015.kokshetau.aqmoedu.kz/public/files/2020/9/24/240920_223802_meto-dicheskoe-posobie-sistema-kriterialynogo-ocenivaniya.pdf (data obrashheniya: 07.05.2024). – Tekst : e`lektronny`j.

Швецова О.В., кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры профессиональных дисциплин, Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, кор. 2, e-mail: lutaya.oliya@yandex.ru

Shvetsova O.V., candidate of pedagogical sciences, senior lecturer of the department of professional disciplines of the Institute of traditional applied arts - Moscow branch of FSBEI VO «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, Musa Dzhaliya str. 14, cor. 2, e-mail: lutaya.oliya@yandex.ru

Обучение художественной вышивке в контексте реализации деятельности федеральной инновационной площадки (на примере взаимодействия Института традиционного прикладного искусства и ГБОУ г. Москвы «Романовская школа»)³²
Art embroidery training in the context of the implementation of the federal innovation platform (on the example of interaction between the Institute of traditional applied arts and the State budgetary educational institution of Moscow «Romanovskaya school»)³³

Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации профориентационной работы Института традиционного прикладного искусства в условиях реализации цели и задач деятельности федеральной инновационной площадки. Анализируются способы взаимодействия субъектов образовательного процесса вуза и ГБОУ «Романовская школа» по применению современных технологий в дополнительном образовании детей в области художественной вышивки. Автором определены основные направления обучения школьников художественной вышивке в рамках деятельности федеральной инновационной площадки при осуществлении модульных и краткосрочных культурно-образовательных программ Высшей школы народных искусств (академии): «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем», «Учимся и учимся учить», «Открываем Россию вместе как великолепие художественного наследия страны» и «Русский экскурсионист» [5].

³² Работа выполнена в рамках реализации инновационного образовательного проекта ФИП «Высшая школа народных искусств (академия) – инновационный центр развития высшего образования в традиционных художественных промыслах и формирования патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России».

³³ The work was carried out as part of the implementation of the innovative educational project FIP «Higher School of Folk Arts (Academy) - an innovative center for the development of higher education in traditional art crafts and the formation of patriotism and civic identity by means of traditional art crafts in Russia».

Ключевые слова: мотивация, художественная вышивка, традиционные художественные промыслы, эстетика художественной вышивки, установочные встречи, федеральная инновационная площадка, внешняя образовательная среда вуза, стратегическое управление развитием учреждения образования, миссия учреждений образования, иммерсивные технологии «погружения».

Abstract. The peculiarities of the organization of career guidance work of the Institute of Traditional Applied Arts in the conditions of implementation of the goal and objectives of the federal innovation platform. The ways of interaction between the subjects of the educational process of the university and the State Budgetary Educational Institution «Romanovskaya school» on the application of modern technologies in the additional education of children (in the field of artistic embroidery) are analyzed. The author defines the main directions of teaching schoolchildren artistic embroidery within the framework of the federal innovation platform in the implementation of modular and short-term cultural and educational programs of the Higher school of folk arts (academy): «Traditional art crafts: the past – in the present, the present – in the future», «Learning and learning to teach», «Discovering Russia together as the splendor of the country's artistic heritage» and «Russian excursionist» [5].

Keywords: motivation, artistic embroidery, traditional crafts, aesthetics of artistic embroidery, installation meetings, federal innovation platform, external educational environment of the university, strategic management of the development of educational institutions, mission of educational institutions, immersive technologies of «immersion».

Высокая динамичность внешней образовательной среды современных вузов определяет необходимость поиска форматов взаимодействия с потенциально возможными представителями внутриотраслевого и межведомственного сотрудничества. В условиях негативных демографических изменений России важной становится проблема стратегического управления развитием вуза, взаимодействия вуза с учреждениями общего образования, ресурсно значимыми для повышения мотивации выбора профессии будущими абитуриентами.

При решении этих проблем в Институте традиционного прикладного искусства – Московском филиале Высшей школы народных искусств (академии) совершенствуется такое направление его деятельности, как соединение культурно-просветительской работы по сохранению и развитию традиционных художественных промыслов с профессиональной ориентацией обучающихся в организациях общего образования на профессию художника декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Особо значимым становится взаимодействие института с Романовской школой. Объективность таких выводов подтверждается рядом факторов.

1. Миссия Института традиционного прикладного искусства и миссия Романовской школы совпадают по своей целенаправленности. Миссия Романовской школы – создание условий для позитивной динамики школы как

открытой образовательной системы, конкурентоспособной, ориентированной на качественное образование и формирующей национальную идентичность, духовные ориентиры и ценности. Миссия вуза – развитие и совершенствование многоуровневой непрерывной системы профессионального образования в традиционных художественных промыслах как гаранта возрождения и процветания великолепия художественного наследия России.

2. Как вуз, так и школа признают приоритетность управления стратегическим развитием образования. Сам же процесс развития рассматривается с позиции необходимости его управления для реализации миссии и достижения цели развития (долговременного, кратковременного, актуального).

Диалоговое взаимодействие Института традиционного прикладного искусства и Романовской школы во внешней образовательной среде вуза отражает их сотрудничество в рамках деятельности федеральной инновационной площадки (приказ № 29 от 11 января 2023 г.) [6].

Различные виды совместной деятельности Института традиционного прикладного искусства и Романовской школы выстраиваются в логике их значимости для решения целей и задач федеральной инновационной площадки: создание педагогических условий, поддерживающих воспитание у обучающихся (школьников, студентов) патриотизма, гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов как великолепия художественного наследия России. Представляется важным то, что эти образовательные организации, имеющие статус федеральной инновационной площадки, объединяются общей позицией – рассматривают профессиональную ориентацию обучающихся как:

- стратегически значимое направление развития личности;
- мотивационный фактор самоопределения и успешной самореализации обучающихся в системе непрерывного образования;
- потенциал формирования у субъектов образовательного процесса национальной идентичности, духовных ориентиров на возрождение великолепия художественного наследия России.

Актуальным этапом организации деятельности федеральной инновационной площадки по реализации плана работы с обучающимися школы на дополнительных занятиях по виду «художественная вышивка» (5-6 класс) являются установочные встречи представителей вуза и школы (преподаватели, учителя, студенты, школьники). Организация таких встреч характеризуется целенаправленным объединением субъектов образовательного процесса вуза и школы, их активным включением в работу по мотивации и удовлетворению интересов к художественной вышивке – как вида традиционного художественного промысла, как специфической художественной деятельности по изготовлению изделий с художественной вышивкой (рис. 1³⁴).

³⁴ Рис. 1-4. – фото автора статьи.

Организация и проведение установочных встреч поддерживается иммерсивной технологией «погружения». В этих условиях у обучающихся активизируется процесс восприятия красоты художественной вышивки, желание освоить данный вид традиционного художественного промысла, понять и принять возможность выбора будущей профессии, связанной с художественной деятельностью в области традиционных художественных промыслов (художественная вышивка).

Рис. 1. Установочные встречи представителей Института традиционного прикладного искусства и Романовской школы

Рис. 2. Знакомство учащихся Романовской школы с творческими работами студентов Института традиционного прикладного искусства

Как показывает опыт, на установочных встречах Института традиционного прикладного искусства с учреждениями общего образования процесс «погружения» участников встречи в атмосферу эстетического восприятия художественного произведения (художественная вышивка) поддерживается дидактическими приемами их подготовки к эстетическому отражению произведений традиционных художественных промыслов. Например, на установочной встрече с учащимися Романовской школы происходило их знакомство с творческими работами студентов Института традиционного прикладного

искусства (О. Журавлевой – туника «Лето пришло с ароматом пионовым» в технике «гладь с вливанием тонов» в сочетании с техникой «ивановская строчка»; П. Мищенко – платье «Песни цветущих лугов» в технике «цветная гладь» и «ивановская строчка»; Полищук Дарьи – платье в технике «Цветная гладь», на тему «Отблески лета»; А. Гатиевой – платье с использованием традиционных приемов золотного шитья при создании вечерней женской одежды «Рассветное золото в косы вплетая»; Т. Шляпугиной – комплект одежды: платье и жакет в технике исполнения «ивановская строчка» и «вливание тонов» на тему «Малиновый рассвет»). После знакомства с произведениями художественной вышивки проводилась беседа со школьниками (рис. 2).

В этих беседах школьники (40%) выразили желание осваивать технологию художественной вышивки на дополнительных занятиях. Приведем примеры – фрагменты беседы преподавателей Института традиционного прикладного искусства с учащимися школы: Таня С., 5 класс. «Хотела бы научиться вышивать такие салфетки, как у студентки Фионовой М.» (рис. 3, 4); Света К., 6 класс. «У меня не очень хорошие оценки по математике и русскому языку, но мне кажется, что я смогу лучше своих подружек вышивать. Мне нравится вышивать, а это не замечают».

Рис. 3. Мастер-класс по выполнению салфеток с учащимися старших классов

Рис. 4. Мастер-класс по выполнению прихватки в технике «владимирские верхошвы» для учащихся 5 класса

Анализ результатов беседы с учащимися подтверждает известные выводы ученых о том, что незамеченная вовремя склонность ребенка к творчеству в области традиционных художественных промыслов создает прецедент – с возрастом у таких детей исчезают интерес и возможные способности к прикладному искусству [7].

Данные мониторинга результатов деятельности Института традиционного прикладного искусства как федеральной инновационной площадки свидетельствуют о том, что в практике работы широко используются приемы визуализации, вербализации, виртуальной

коммуникации [2]. По-особому значимы приемы визуализации информации об учебной и профессиональной деятельности студентов Института традиционного прикладного искусства. Эти дидактические приемы становятся эффективным инструментом восприятия школьниками эстетики художественной вышивки и отражения ими эстетических достоинств произведений с художественной вышивкой. Отметим, что в таких условиях наблюдается повышение интереса школьников к профессии художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (в области художественная вышивка), укрепление устойчивости этого интереса.

Актуальные вопросы деятельности федеральной инновационной площадки обсуждаются представителями вуза с учителями Романовской школы – по изобразительному искусству, безопасности жизнедеятельности, технологии, а также с психологами, классными руководителями, медицинскими работниками. С учителями обсуждаются вопросы владения школьниками умениями рисовать узоры и орнаменты. Уточняются возможности совместной работы по развитию у учащихся способностей подбирать нитки (по образцу), выполнять в конкретных техниках мережки и строчевые сетки. Обсуждаются требования к безопасной работе с иглами и ножницами. С классными руководителями, психологами, медицинскими работниками анализируются особенности формирования у школьников знаний о качестве зрения, точности и объеме глазамера. Представляется важной совместная культурно-просветительская и санитарно-гигиеническая деятельность школы и вуза по формированию у школьников представлений о позитивном влиянии художественной деятельности (художественной вышивки) на общее развитие детей, на повышение тонкой осязательности и чувствительности пальцев рук.

Обучающиеся, которые посещают дополнительные занятия по художественной вышивке, убеждаются в том, что создание художественной вышивки положительно влияет на зрительно-моторную координацию и ловкость рук. Учащиеся на практике узнают о том, что при вышивании у человека совершенствуются такие его личностные качества, как спокойствие, терпение, готовность к выполнению однообразных и монотонных действий. При вышивании дети наблюдают влияние процесса художественного вышивания на взаимодействие умственной и практической деятельности, на укрепление устойчивости внимания и усидчивости. Человек, умеющий вышивать, привыкает к аккуратности.

Традиционным форматом проведения запланированных федеральной инновационной площадкой мероприятий является организация мастер-классов, выставок на территории Романовской школы. Результатом совместной деятельности вуза и школы становится повышение инновационного потенциала образовательной среды (внутренней и внешней) Института традиционного прикладного искусства и учреждения общего образования, расширение сферы влияния произведений традиционных художественных промыслов (в области художественная вышивка) на воспитание школьников средствами национальной культуры, на

продуктивность совместной профориентационной работы, мотивирующей выпускников школы на предпочтительность выбора Института традиционного прикладного искусства, на усиление интереса к различным видам традиционных художественных промыслов, в том числе художественной вышивке [4; 8].

Сотрудничество Института традиционного прикладного искусства и Романовской школы позволяет вырабатывать новые алгоритмы укрепления интереса школьников к профессии художника декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в области художественной вышивки, создавать рекомендации для совместной работы по поддержке возрождения и процветания великолепия художественного наследия России.

Взаимодействие Института традиционного прикладного искусства и Романовской школы по реализации плана работы федеральной инновационной площадки оказывает положительное влияние на развитие кадрового потенциала вуза, что проявляется:

- в усилении интереса профессорско-преподавательского состава к повышению квалификации – деятельности с абитуриентами;
- в мотивированной включенности студентов в общественную работу, направленную на повышение качества подготовки абитуриентов к поступлению в Институт традиционного прикладного искусства.

Доминантой процессов взаимодействия Института традиционного прикладного искусства с внешней образовательной средой, включающей Романовскую школу, как показывает анализ разработанных документов по организации и осуществлению деятельности федеральной инновационной площадки, являются решения по управлению ее работой в целях стратегического развития вуза. На всех этапах управления деятельностью федеральной инновационной площадки предусматривается создание эффективных педагогических условий, необходимых для сохранения и развития великолепия художественного наследия России средствами совместной деятельности Института традиционного прикладного искусства и Романовской школы. Этому способствует то, что деятельность федеральной инновационной площадки сфокусирована на создании открытой многокомпонентной системы воспитания детей, подростков и молодежи средствами традиционных художественных промыслов [3]. Разработка и реализация открытой многокомпонентной системы осуществляется по двум направлениям: приобщение к традиционным художественным промыслам и обучение традиционным художественным промыслам (в том числе – художественной вышивке) [3].

Реализация разработанных методик и технологий обучения художественной вышивке на дополнительных занятиях в Романовской школе (5-6 класс) соответствует содержанию модульных и краткосрочных культурно-образовательных программ: «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем», «Учимся и учимся учить», «Открываем Россию вместе как великолепие художественного наследия страны» и «Русский экскурсионист» [5].

«Погружение» учащихся Романовской школы в эстетику восприятия и отражения произведений (изделий с художественной вышивкой), их обучение художественной вышивке предполагает применение технологий иммерсивного образования [1]. Активность деятельности школьников в области художественной вышивки поддерживается их участием в совместных мероприятиях (событиях) вуза и школы: установочные встречи, мастер-классы, конкурсы (демонстрация) творческих работ. Эмоциональная вовлеченность школьников в процесс восприятия и создания художественной вышивки насыщает их жизнь интересом к будущей профессии художника декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Литература

1. Азевич А. И. Иммерсивные технологии как средство визуализации учебной информации / А. И. Азевич. – Текст : электронный // Вестник МГПУ. Серия: Информатика и информатизация образования. – Москва, 2020. – № 2 (52). – С. 35–43. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43322625> (дата обращения: 03.05.2024).

2. Ванюшкина Л. М. Музей на пересечении реального и виртуального миров / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров. – Текст : электронный // Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. – Москва, 2021. – Том 2, № 1. – С. 44-57. – URL: https://ecopoiesis.ru/f/ecopoiesis-3-rus_v3.pdf (дата обращения: 12.12.2023).

3. Инновационный образовательный проект Высшей школы народных искусств (академии). – Текст : электронный // ВШНИ : официальный сайт. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/nauka/iopvshni2022.pdf> (дата обращения: 22.04.2024).

4. Максимович В. Ф. Воспитание детей и молодежи средствами традиционных художественных промыслов в образовательной практике Высшей школы народных искусств / В. Ф. Максимович // Педагогика искусства. – Москва, 2018. – № 1. – С. 55-60. – EDN: YOTDNU.

5. Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта «Высшая школа народных искусств (академия) – инновационный центр развития высшего образования в традиционных художественных промыслах и формирования патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России» (организации-партнеры при реализации инновационного образовательного проекта. – Текст : электронный // ВШНИ : официальный сайт. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/nauka/osiopfip.pdf> (дата обращения: 15.04.2024).

6. Российская Федерация. Министерство науки и образования. Об утверждении перечня федеральных инновационных площадок на 2023 : приказ № 29 от 11 января 2023 г. – Текст : электронный // ВШНИ : официальный сайт. – URL: http://www.vshni.ru/doc/nauka/pr29_110123_fip2023.pdf (дата обращения: 15.04.2024).

7. Сухомлинский А. В. О воспитании / А. В. Сухомлинский. – Москва: Политическая литература, 1982 – 270 с.

8. Шаповалова И. А. Диалог культур: воспитание молодежи собственным национальным искусством. Русское культурное пространство: коммуникативные аспекты : сборник материалов Международной научно-практической конференции / И. А. Шаповалова. – Текст : непосредственный. – Москва: МГУ, 2019. – С. 81-88. – ISBN 978-5-317-06118-0. – EDN: HWERVC.

References

1. Azevich A. I. Immersivny`e texnologii kak sredstvo vizualizacii uchebnoj informacii / A. I. Azevich. – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik MGPU. Seriya: Informatika i informatizaciya obrazovaniya. – Moskva, 2020. – № 2 (52). – S. 35–43. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43322625> (data obrashheniya: 03.05.2024).

2. Vanyushkina L. M. Muzej na peresechenii real`nogo i virtual`nogo mirov / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // E`kopoe`zis: e`kogumanitarny`e teoriya i praktika. – Moskva, 2021. – Tom 2, № 1. – S. 44-57. – URL: https://ecopoiesis.ru/f/ecopoiesis-3-rus_v3.pdf (data obrashheniya: 12.12.2023).

3. Innovacionny`j obrazovatel`ny`j proekt Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii). – Tekst : e`lektronny`j // VShNI : oficial`ny`j sajt. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/nauka/iopvshni2022.pdf> (data obrashheniya: 22.04.2024).

4. Maksimovich V. F. Vospitanie detej i molodezhi sredstvami tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov v obrazovatel`noj praktike Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv / V. F. Maksimovich // Pedagogika iskusstva. – Moskva, 2018. – № 1. – S. 55-60. – EDN: YOTDNU.

5. Organizacii-soispolniteli innovacionnogo obrazovatel`nogo proekta «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademija) – innovacionny`j centr razvitiya vy`sshego obrazovaniya v tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`sлах i formirovaniya patriotizma i grazhdanskogo samosoznaniya sredstvami tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov Rossii» (organizacii-partnery` pri realizacii innovacionnogo obrazovatel`nogo proekta. – Tekst : e`lektronny`j // VShNI : oficial`ny`j sajt. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/nauka/osiopfip.pdf> (data obrashheniya: 15.04.2024).

6. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i obrazovaniya. Ob utverzhdenii perechnya federal`ny`x innovacionny`x ploshhadok na 2023 : prikaz № 29 ot 11 yanvarya 2023 g. – Tekst : e`lektronny`j // VShNI : oficial`ny`j sajt. – URL: http://www.vshni.ru/doc/nauka/pr29_110123_fip2023.pdf (data obrashheniya: 15.04.2024).

7. Suxomlinskij A. V. O vospitanii / A. V. Suxomlinskij. – Moskva: Politicheskaya literatura, 1982 – 270 s.

8. Shapovalova I. A. Dialog kul'tur: vospitanie molodezhi sobstvenny`m nacional`ny`m iskusstvom. Russkoe kul'turnoe prostranstvo: kommunikativny`e aspekty` : sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii / I. A. Shapovalova. – Tekst : neposredstvenny`j. – Moskva: MGU, 2019. – S. 81-88. – ISBN 978-5-317-06118-0. – EDN: HWERVC.

Shvetsova O.V., candidate of pedagogical sciences, senior lecturer of the department of professional disciplines of the Institute of traditional applied arts - Moscow branch «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, Musa Dzhaliyeva str. 14, cor. 2, e-mail: lutaya.oliya@yandex.ru

Art embroidery training in the context of the implementation of the federal innovation platform (on the example of interaction between the Institute of traditional applied arts and the State budgetary educational institution of Moscow «Romanovskaya school»)

Abstract. The peculiarities of the organization of career guidance work of the Institute of Traditional Applied Arts are observed in the conditions of implementation of the goal and objectives of the federal innovation platform. The ways of interaction between the subjects of the educational process of the university and the State Budgetary Educational Institution «Romanovskaya school are analyzed on the application of modern technologies in the additional education of children (in the field of artistic embroidery). The author defines the main directions of teaching schoolchildren artistic embroidery within the framework of the federal innovation platform in the implementation of modular and short-term cultural and educational programs of the Higher school of folk arts (academy): «Traditional art crafts: the past – in the present, the present – in the future», «Learning and learning to teach», «Discovering Russia together as the splendor of the country's artistic heritage» and «Russian excursionist» [5].

Keywords: motivation, artistic embroidery, traditional crafts, aesthetics of artistic embroidery, installation meetings, federal innovation platform, external educational environment of the university, strategic management of the development of educational institutions, mission of educational institutions, immersive technologies of «immersion».

The high dynamism of the external educational environment of modern universities determines the need to search for formats of interaction with potentially possible representatives of intra-industry and interdepartmental cooperation. The problem of strategic management of university development, the problem of interaction between the university and general education institutions which are resource-significant for increasing the motivation of future applicants to choose a profession become important in the context of negative demographic changes in Russia.

The Institute of Traditional Applied Arts, the Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy) are improving such a direction of its activity as combining cultural and educational work on the preservation and development of traditional arts and crafts with the professional orientation of students in general education organizations to the profession of an artist of decorative and applied arts and folk crafts in solving these problems. Today the interaction of the Institute with

the Romanov School is becoming particularly significant. The objectivity of such conclusions is confirmed by a number of factors.

1. The mission of the Institute of Traditional Applied Arts and the mission of "Romanovskaya school" coincide in their focus. The mission of the Romanov School is to create conditions for the positive dynamics of the school as an open educational system competitive focused on quality education and forming national identity, spiritual guidelines and values. The mission of the university is the development and improvement of a multi-level continuous system of professional education in traditional arts and crafts as a guarantor of the revival and prosperity of the splendor of Russia's artistic heritage.

2. Both the university and the school recognize the priority of managing the strategic development of education. The development process itself is considered from the point of view of the need for its management in order to realize the mission and achieve the development goal (long-term, short-term, relevant).

Various types of joint activities of the Institute of Traditional Applied Arts and the Romanov School are built in the logic of their importance for solving the goals and objectives of the federal innovation platform, i.e. creating pedagogical conditions that support the education of students (schoolchildren, students) patriotism, civic consciousness by means of traditional crafts as the splendor of Russia's artistic heritage. It seems important that these educational organizations which have the status of a federal innovation platform are united by a common position, i.e. they consider the professional orientation of students as:

- a strategically significant area of personal development;
- motivational factor of self-determination and successful self-realization of students in the system of continuing education;
- the potential for the formation of national identity among the subjects of the educational process, spiritual guidelines for the revival of the splendor of Russia's artistic heritage.

The actual stage of organizing the activities of the federal innovation platform for the implementation of the work plan with school students in additional classes in the form of "artistic embroidery" (5th-6th grade) are the introductory meetings of representatives of the university and the school (teachers, students, schoolchildren). The organization of such meetings is characterized by a purposeful unification of the subjects of the educational process of the university and school, their active involvement in the work of motivation and satisfaction of interests in artistic embroidery as a type of traditional artistic craft as a specific artistic activity for the manufacture of products with artistic embroidery (fig. 1).

The organization and holding of installation meetings is supported by "immersion" technology which creates the effect of virtual reality. In these conditions students activate the process of perceiving, the beauty of artistic embroidery, the desire to master this type of traditional art craft, to understand and accept the possibility of choosing a future profession related to artistic activities in the field of traditional art crafts (artistic embroidery).

Fig. 1. Introductory meetings of representatives of the Institute of Traditional Applied Arts and the Romanov School

Fig. 2. Acquaintance of students of the Romanov school with the creative works of students of the Institute of Traditional Applied Arts

As experience is shown at the introductory meetings of the Institute of Traditional Applied Arts with general education institutions the process of "immersing" participants in the atmosphere of aesthetic perception of an artistic work (artistic embroidery). It is supported by didactic techniques of their preparation for the aesthetic reflection of works of traditional crafts. For example, they got acquainted with the creative works of students of the Institute of Traditional Applied Arts at an introductory meeting with students of the Romanov School (F. Zhuravleva – tunic "Summer came with the scent of peony" in the technique of "smooth surface with infusion of tones" in

combination with the technique of "Ivanovskaya stitch"; P. Mishchenko – dress "Songs of blooming meadows" in the technique of "colored surface" and "Ivanovskaya stitch"; Polishchuk Daria – dress in the technique of "Colored surface" on the theme "Reflections of summer"; A. Gatieva – a dress using traditional techniques of gold embroidery when creating evening women's clothing "Dawn gold in braids weaving"; T. Shlyapugina – a set of clothes: a dress and a jacket in the technique of "Ivanovskaya stitch" and "infusion of tones" on the theme "Crimson dawn"). After getting acquainted with the products of artistic embroidery students had a conversation with schoolchildren (fig. 2)

Students (40%) expressed a desire to master the technology of artistic embroidery in additional classes in these conversations. Here are examples, i.e.

fragments of a conversation between teachers of the Institute of Traditional Applied Arts and students of the school: Tanya S. 5th grade "I would like to learn how to embroider napkins like those of a student Fionova M." (fig. 3, 4); Sveta K. 6th grade "I don't have very good grades in mathematics and Russian but it seems to me that I can embroider better than my girlfriends. I like to embroider but they don't notice it."

Fig. 3. A master class on the implementation. napkins with high school students

Fig. 4. A master class on the implementation of potholders in the technique of "Vladimir tops" for 5th grade students

The analysis of the results of the conversation with the students confirms the well-known conclusions of scientists that the child's tendency to creativity in the field of decorative and applied arts unnoticed in time. It creates a precedent, i.e. with age such children lose interest and possible abilities in applied art [7].

Monitoring data on the results of the activities of the federal innovation site of the Institute of Traditional Applied Arts indicate that visualization, verbalization and virtual communication techniques are widely used in the practice of the site [2]. The techniques of visualizing information about the educational and professional activities of students of the Institute of Traditional Applied Arts are particularly important. These didactic techniques become an effective tool for students to perceive the aesthetics of artistic embroidery and reflect the aesthetic merits of works with artistic embroidery. It should be noted that in such conditions there is an increase in the interest of schoolchildren in the profession of an artist of decorative and applied arts and crafts (in the field of artistic embroidery) strengthening the stability of this interest.

Topical issues of the federal innovation platform are discussed by representatives of the university with teachers of the Romanov School of Fine Arts life safety technology as well as with psychologists classroom teachers and medical professionals. The issues of students' mastery of the skills to draw patterns and ornaments are discussed with teachers. The possibilities of joint work on the development of students' abilities to select threads (according to a sample) perform shackles and stitch grids in specific techniques are being clarified. The requirements

for safe operation with needles and scissors are discussed. With classroom teachers, psychologists and medical professionals the features of the formation of students' knowledge about the quality of vision the accuracy and volume of the eye are analyzed. It seems important to integrate cultural educational and sanitary-hygienic activities of schools and universities to form students' ideas about the positive impact of artistic activity (artistic embroidery) on the overall development of children that will increase the subtle tactility and sensitivity of fingers.

Students who attend additional classes in artistic embroidery are convinced that the creation of artistic embroidery has a positive effect on hand–eye coordination and dexterity. Students practically learn that when embroidering a person improves such personal qualities as calmness patience and readiness to perform monotonous actions. When embroidering children observe the influence of the process of artistic embroidery on the interaction of mental and practical activities on strengthening the stability of attention and perseverance. A person who knows how to embroider gets used to neatness.

The traditional format of the events planned by the federal innovation platform is the organization of master classes and exhibitions on the territory of the Romanov School. The result of the joint activity of the university and the school is an increase in the innovative potential of the educational environment (internal and external) of the Institute of Traditional Applied Arts of traditional arts and crafts' works (in the field of artistic embroidery), on the education of schoolchildren by means of national culture, on the productivity of joint career guidance work motivating school graduates to prefer the choice of the Institute of Traditional Applied Arts to increase interest in various types of traditional arts and crafts (including artistic embroidery) [4; 8].

The cooperation of the Institute of Traditional Applied Arts and the Romanov allows us to develop new algorithms for strengthening the interest of schoolchildren in the profession of an artist of decorative and applied arts and crafts (in the field of artistic embroidery) to create recommendations for joint work to support the processes of revival and prosperity of the splendor of Russia's artistic heritage.

The interaction of the Institute of Traditional Applied Arts and the State Educational Institution "Romanovskaya School" on the implementation of the work plan of the federal innovation platform has a positive impact on the development of the university's human resources which is manifested:

- in strengthening the interest of the teaching staff in improving the skills of working with applicants;
- motivated involvement of students in public work aimed at improving the quality of preparation of applicants for admission to an art university (Institute of Traditional Applied Arts).

The dominant processes of interaction between the Institute of Traditional Applied Arts and the external educational environment including the Romanov School are decisions on managing its work for the strategic development of the university as shown by the analysis of documents developed by the university on the organization and implementation of the activities of the federal innovation platform. It is envisaged to create effective pedagogical conditions necessary for the

preservation and development of the splendor of Russia's artistic heritage through the joint activities of the Institute of Traditional Applied Arts with the Romanov School at all stages of the management of the federal innovation platform. This is facilitated by the concentration of attention of the federal innovation platform on the creation of an Open multicomponent system of traditional artistic crafts [3]. The development and implementation of an Open multicomponent system of traditional artistic crafts is carried out in two directions: familiarization with traditional artistic crafts (including in the direction of artistic embroidery) and a system of education by means of traditional artistic crafts (including artistic embroidery) [3].

The implementation of the developed methods and technologies for teaching artistic embroidery in additional classes at the Romanov School (5th-6th grade) corresponds to the content of modular and short-term cultural and educational programs: "Traditional crafts: the past is in the present the present is in the future", "Learning to teach", "Discovering Russia together as the splendor of the country's artistic heritage" and "The Russian tour guide" [5].

Immersion" of students of the Romanov school in the aesthetics of perception and reflection of works (products from artistic embroidery), their training in artistic embroidery involves the use of immersive education technologies [1]. The activity of schoolchildren in the field of artistic embroidery is supported by their participation and master classes contests (demonstration) of creative works. The emotional involvement of schoolchildren in the process of perception and creation of artistic embroidery saturates their lives with interest in the future profession of an artist of decorative and applied arts and crafts.

References

1. Azevich A. I. Immersivny`e texnologii kak sredstvo vizualizacii uchebnoj informacii / A. I. Azevich. – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik MGPU. Seriya: Informatika i informatizaciya obrazovaniya. – Moskva, 2020. – № 2 (52). – S. 35–43. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43322625> (data obrashheniya: 03.05.2024).

2. Vanyushkina L. M. Muzej na peresechenii real`nogo i virtual`nogo mirov / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // E`kopoe`zis: e`kogumanitarny`e teoriya i praktika. – Moskva, 2021. – Tom 2, № 1. – S. 44-57. – URL: https://ecopoiesis.ru/f/ecopoiesis-3-rus_v3.pdf (data obrashheniya: 12.12.2023).

3. Innovacionny`j obrazovatel`ny`j proekt Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii). – Tekst : e`lektronny`j // VShNI : oficial`ny`j sajt. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/nauka/iopvshni2022.pdf> (data obrashheniya: 22.04.2024).

4. Maksimovich V. F. Vospitanie detej i molodezhi sredstvami tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov v obrazovatel`noj praktike Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv / V. F. Maksimovich // Pedagogika iskusstva. – Moskva, 2018. – № 1. – S. 55-60. – EDN: YOTDNU.

5. Organizacii-soispolniteli innovacionnogo obrazovatel`nogo proekta «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademija) – innovacionny`j centr

razvitiya vy`sshego obrazovaniya v tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slax i formirovaniya patriotizma i grazhdanskogo samosoznaniya sredstvami tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`sllov Rossii» (organizacii-partnery` pri realizacii innovacionnogo obrazovatel`nogo proekta. – Tekst : e`lektronny`j // VShNI : oficial`ny`j sajt. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/nauka/osiopfip.pdf> (data obrashheniya: 15.04.2024).

6. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i obrazovaniya. Ob utverzhenii perechnya federal`ny`x innovacionny`x ploshhadok na 2023 : prikaz № 29 ot 11 yanvarya 2023 g. – Tekst : e`lektronny`j // VShNI : oficial`ny`j sajt. – URL: http://www.vshni.ru/doc/nauka/pr29_110123_fip2023.pdf (data obrashheniya: 15.04.2024).

7. Suxomlinskij A. V. O vospitanii / A. V. Suxomlinskij. – Moskva: Politicheskaya literatura, 1982 – 270 s.

8. Shapovalova I. A. Dialog kul`tur: vospitanie molodezhi sobstvenny`m nacional`ny`m iskusstvom. Russkoe kul`turnoe prostranstvo: kommunikativny`e aspekty` : sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii / I. A. Shapovalova. – Tekst : neposredstvenny`j. – Moskva: MGU, 2019. – S. 81-88. – ISBN 978-5-317-06118-0. – EDN: HWERVC.

**ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА
ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА**

DIDACTICS AND METHODS OF TRADITIONAL APPLIED ARTS

*Методика обучения традиционному прикладному
искусству (по видам)*

Methods of teaching in traditional applied art (by types)

УДК 741:371.335

Ломакин М.О., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, доцент кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru

Lomakin M.O., member of the Union of artists of Russia, PhD in pedagogical sciences, associate professor of the department of drawing and painting of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru

**Рисование набросков как фактор формирования единой
образовательной среды в художественном вузе
Sketching as the factor of the unified educational environment's formation at
an educational institution of arts**

Аннотация. Статья посвящена вопросу роли дополнительных занятий по рисованию набросков и зарисовок фигуры человека в создании единой учебно-творческой среды в художественном вузе. Раскрываются разные аспекты организации занятий по рисованию набросков – учебный, художественный, воспитательный. Через разъяснение сущности работы над краткосрочными набросками и зарисовками обосновывается их отношение к каждому из этих аспектов.

Ключевые слова: наброски, зарисовки, рисование с натуры, движение, пропорции, единая изобразительная среда

Abstract. The article handles the item of the sketching and short time studies of the human figure from nature in the form of the additional classes and its function as the educational environment formation factor. It discloses different aspects of the organization of these classes, i.e. training, artistic, educational aspects. Explaining this work's essence the article shows its relations to the above said aspects.

Keywords: sketches, short time studies, life drawing, movements, proportions, unified educational environment

Единая образовательная среда вуза является одним из важнейших факторов гармоничного развития личности будущего художника. В немалой

степени единая образовательная среда формируется за счет дополнительных и самостоятельных занятий, которые играют роль своеобразной связки между основными образовательными модулями или отдельными дисциплинами. При проведении этих дополнительных занятий учитываются требования, которые профессиональные дисциплины «предъявляют» к дисциплинам базовым. Есть определенные требования, которые, например, мастерство и проектирование предъявляет к академическому рисунку, или рисунок предъявляет к пластической анатомии, и выполнение которых логически связывает мастерство и рисунок, рисунок и анатомию.

Одной из таких связок в образовательном процессе является проведение занятий по вечернему рисунку (наброскам) или регулярная самостоятельная работа студентов над набросками и зарисовками с натуры, которую контролирует преподаватель.

Немаловажной проблемой во взаимодействии дисциплин «Мастерство» и «Рисунок» является проблема отношения реалистического и условного восприятия натуры. Для студентов лаковой миниатюрной живописи – искусства в основе своей традиционного и условного, идущего от иконописи – условное понимание видимого является определяющим. Однако проблема отношения реалистического и условного гораздо глубже, она не только стилистическая. В зарисовках и набросках решается вопрос связи целого, пластического, пропорционального единства частей фигуры, а в дальнейшем и частей композиции.

Целое и частное

В длительном рисунке акцент делается на проработку деталей и узлов. Разумеется, задача связи целого со всей остротой ставится и в длительном рисунке, но подчас эта ее острота теряется в процессе изучения и построения сложных анатомических конструкций – грудной клетки, плечевого пояса, коленных суставов [1, с. 25].

На известном наброске Валентина Серова «Таньон, спящий сидя на стуле» (рис. 1³⁵), сделанном в возрасте девятнадцати лет, видно как будущий великий русский художник изучает строение фигуры в довольно сложном ракурсе, как четко прослеживается связь частей фигуры в положении сидя – таз откидывается назад, поясничный отдел и грудная клетка относительно таза идут вперед и пр. Очень показательно как изучается положение стоп сидящего – они проработаны геометрически, чтобы яснее представить себе и положение относительно всей фигуры. В этой зарисовке в полной мере выражена идея пластической связи элементов фигуры.

Во все времена в художественном обучении подчеркивалось значение коротких зарисовок и набросков, как средства овладения пластическим единством, большой формой в ее композиционном понимании [2, с. 89]. Так называемый «эскизный» прием в рисовании показывает, что при работе над

³⁵ Рис. 1. – Как нарисовать человека карандашом : 80 поэтапных рисунков для начинающих // Fani Bani : [сайт]. – URL: <https://fanibani.ru/kak-narisovat-cheloveka-karandashom/> (дата обращения: 06.052024).

сложными, многофигурными композициями применяется особый рисовальный стиль, где акцент делается не на «штудировании», т. е. изучении строения отдельных элементов, а на «компонировании» – соединении элементов воедино. «Эскизные» рисунки Д.-Б. Тьеполо (рис. 2³⁶) П.-П. Рубенса (рис. 3³⁷) и других мастеров мирового искусства, которые были великими мастерами как в рисунке фигур, так и в их соединении в монументальных многофигурных композициях, показывают ход размышления этих мастеров над композиционно-пластической связью изображаемого.

Конечно, эскизы Рубенса, Тьеполо, скорее всего, создавались без рисования с натуры, но идут они все равно от натуры. Кроме того, задачей эскизов была работа над связью фигур. Наброски и зарисовки отдельных фигур с натуры тоже могут служить достижению цели пластической и композиционной связи – только в границах самой фигуры.

Рис. 1. В.А. Серов «Таньон, спящий на стуле». 1884 г.

Рис. 2. Д.-Б. Тьеполо Эскиз композиции

Таким образом, формируется еще одно понятие, которое студенты усваивают яснее при рисовании набросков, чем при аудиторной работе над длительными академическими рисунками – понятие связи различных аспектов изобразительности в единой учебно-творческой среде. Формируется понятие о творческом мышлении, как о непрерывном внутреннем личностном

³⁶ Рис. 2. – Святое семейство с маленьким Иоанном Крестителем — Джованни Баттиста Тьеполо [Giovanni Battista Tiepolo] // World Art : сайт. – URL: <http://www.world-art.ru/painting/painting.php?id=654&ysclid=1wemvt94f8470207174> (дата обращения: 05.052024).

³⁷ Рис. 3. – Рубенс рисунок // Ri Vik : сайт. – URL: <https://pictures.pibig.info/41859-rubens-risunok.html> (дата обращения: 06.052024).

процессе, в который вносит свой вклад материал каждой изучаемой дисциплины – композиции и анатомии, истории искусств и истории традиционных художественных промыслов – и материал этот начинает восприниматься студентом синтетически, как целое [4, с. 11]. Соединение понятий единства среды и учебного и творческого процессов ведет к восприятию своей будущей профессии как значимого, цельного феномена.

Рис. 3. П.-П. Рубенс. Эскиз композиции

Реалистичность и условность

Роль рисования набросков и зарисовок для будущих художников в вузе, ведущем подготовку по различным видам традиционного прикладного искусства, нельзя воспринимать в отрыве от формирования у студентов понятия об условно-декоративном восприятии формы.

Понятие условности выражается не только в той или иной трансформации частей формы – уплощении, упрощении, геометризации отдельных частей, но и в общей композиционной стилистике, в стилистике общего решения всего предмета изображения. Трактовка частей может при этом изображаться достаточно реалистично, а условность выражаться за счет обобщенной, условной пластики, обострения выразительности силуэта. Чувство условности в лаковой миниатюрной живописи строится не на шаблонном приеме переработки отдельных фрагментов, а на особой выразительности обобщенного пятна или силуэта. При условно-плоскостной переработке объекта изображения какие-то части могут вообще уйти.

Хорошим примером подобного движения от реалистичности к условности может послужить произведение В.А. Серова «Портрет Иды Рубинштейн» (рис. 4³⁸), явившаяся итогом поиска художником меры условной

³⁸ Рис. 4. – Портрет Иды Рубинштейн. [Художник – В. Серов] // Неизвестный может стать известным : социальная сеть для творческих людей : сайт. – URL: <https://www.neizvestniy-geny.ru/cat/PLAYCASTS/iscusstvo/1569293.html?lightDiz=1> (дата обращения: 05.05.2024).

переработки формы. Поиск этот проходил в огромном количестве зарисовок с натуры, в которых можно наблюдать движение от реалистичности к условности.

Уже в наброске видно, как происходит отбор выразительных средств, как отсекаются ненужные подробности, как форма человеческой фигуры приводится к выверенному символу. Этот символ является выражением понимания художником формы как единого пластического целого (рис. 5³⁹).

Рис. 4. В.А. Серов Портрет Иды Рубинштейн. 1910 г.

Рис. 5. В.А. Серов
Набросок фигуры
натурщицы.
1909-1911 гг.

Сбор материала для композиций

Успешное изучение художественных профессий не может быть в полной мере достигнуто усвоением отдельных учебных дисциплин, оно возможно только при понимании всего учебного материала во всей его целостности. Непременным условием формирования учебно-творческой среды в вузе является понимание того, что каждая отдельная дисциплина пользуется материалом, сформированным другой дисциплиной, и учитывает требования той дисциплины, на которую она, в свою очередь, работает [3, с. 7].

Например, успешное выполнение учебных рисунков фигуры человека немислимо без изучения пластической анатомии, а при работе над сюжетными композициями на кафедре лаковой миниатюрной живописи не обойтись без владения студентами основами рисования фигуры. Однако взаимосвязь этих дисциплин в этой области недостаточна, вернее, недостаточно конкретна. Композиция требует не просто умения сносно нарисовать фигуру человека, она требует умения нарисовать фигуру человека конкретно – в определенной позе, в определенном ракурсе и в пластическом сочетании и единой композиционной гармонии с другими фигурами и предметами композиции.

³⁹ Рис. 5. – Графика // Фонд Валентина Серова : [сайт]. – URL: https://fondserova.ru/tm_pg_album/графика (дата обращения: 05.05.2024).

Рисование набросков и зарисовок оказывает в этом плане неоценимую помощь. Часто наброски выполняются с целью сбора натурального материала к эскизам. Результатом такой работы может стать интересный эскиз, оригинальная композиция. Недостаточно проработанный материал в композициях – с такой ситуацией на занятиях и просмотрах приходится сталкиваться постоянно.

Кафедрой рисунка и живописи Высшей школы народных искусств было внесено предложение, чтобы работа над набросками и зарисовками стала одновременно работой по сбору материала для композиционных эскизов. Во время проведения набросков выбор модели, ее позы и движения определяется содержанием предварительных композиционных эскизов, выполняемых на кафедре по мастерству. На рисунках видно, как в наброске изучаются те характеристики пластики модели, которые позже перейдут в декоративно трансформированное, стилистически переработанное изображение в композиции (рис. 6, 7⁴⁰). Может измениться антураж, частично может быть изменена поза, движение отдельных частей тела, однако конструктивно-анатомическое устройство человеческой фигуры и общий характер движения, найденный в наброске с натуры, служит материалом для дальнейшей работы.

Рис. 6. Набросок с натуры

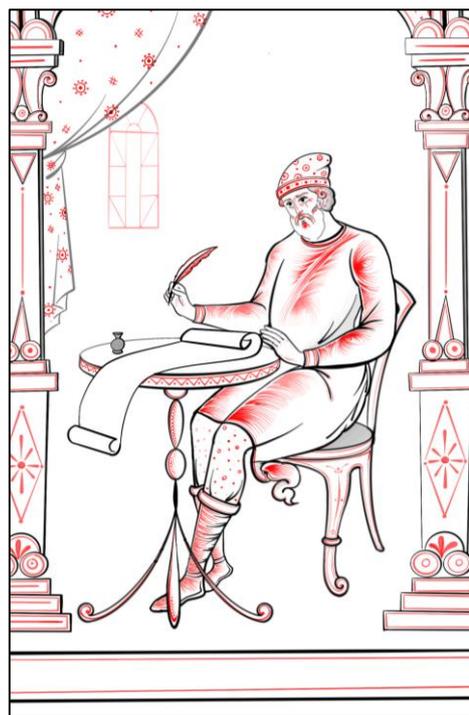

Рис. 7. Использование наброска с натуры в композиции

Духовно-творческая атмосфера вуза

Занятия по рисованию набросков и зарисовок фигуры человека проводятся в вузе во внеучебное время, и участвовать в них могут студенты различных групп, курсов и направлений подготовки. Кроме того, посещение

⁴⁰ Рис. 6-8. – фото автора статьи.

этих занятий не является обязательным и, таким образом, выступает как результат осознанного отношения студентов к своей работе, понимания того, что действительно важно для нее.

В одной учебной аудитории встречаются и работают студенты разных направлений и уровней образования, разных курсов, разной степени подготовки (рис. 8). Разумеется, для кого-то задача быстро, используя минимум средств, изобразить фигуру человека в движении может представляться сложной, прилагаемые для этого усилия не всегда дают немедленный

Рис. 8. Студенты на вечерних занятиях по рисованию набросков

результат. Но наблюдая за работой студентов старших курсов, консультируясь с ними и друг с другом, обсуждая профессиональные и творческие вопросы, стирая на короткое время формальные границы, студенты начинают понимать, что они являются членами сообщества, сообщества общеузовского, творческого. Постепенно формируется духовно-творческая среда, оказывающая влияние на весь учебный процесс, способствующая становлению творческой личности.

Опыт, накопленный кафедрой рисунка и живописи Высшей школы народных искусств, позволяет с достаточной уверенностью сказать, что учебный процесс по рисованию набросков и зарисовок фигуры человека дает возможность успешно сочетать освоение изобразительной грамоты с формированием навыков творческой работы и способствует формированию единой образовательной среды.

Литература

1. Барщ А. О. Рисунок в средней художественной школе / А. О. Барщ. – 2-е издание, дополненное. – Москва : Академия художеств СССР, 1963. – 299 с.
2. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция : учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности № 2109 «Черчение, рисование и труд» / Г. В. Беда. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Просвещение, 1981. – 239 с.

3. Могилевцев В. А. наброски и учебный рисунок : учебное пособие / В. А. Могилевцев. – 2-е издание, дополненное и переработанное. – Санкт-Петербург : 4арт, 2011. – 168 с.

4. наброски фигуры человека : методические указания для студентов-бакалавров направления «Искусство костюма и текстиля» / составитель А. А. Аширова ; Кыргызско-российский славянский университет. – Бишкек : КРСУ, 2017. – 32 с.

References

1. Barshh A. O. Risunok v srednej xudozhestvennoj shkole / A. O. Barshh. – 2-e izdanie, dopolnennoe. – Moskva : Akademiya xudozhestv SSSR, 1963. – 299 s.

2. Beda G. V. Osnovy` izobrazitel`noj gramoty` : Risunok, zhivopis`, kompoziciya: uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix institutov po special`nosti № 2109 «Cherchenie, risovanie i trud» / G. V. Beda. – 2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe – Moskva : Prosveshhenie, 1981. – 239 s.

3. Mogilevcev V. A. Nabroski i uchebny`j risunok : uchebnoe posobie / V. A. Mogil`cev. – 2-e izdanie, dopolnennoe i pererabotannoe. – Sankt-Peterburg : 4art, 2011. – 168 s.

4. Nabroski figury` cheloveka : metodicheskie ukazaniya dlya studentov-bakalavrov napravleniya «Iskusstvo kostyuma i tekstilya» / sostavitel` A. A. Ashirova ; Ky`rgy`zsko-rossijskij slavyanskij universitet. – Bishkek : KRSU, 2017. – 32 s.

Lomakin M.O., member of the Union of artists of Russia, PhD in pedagogical sciences, associate professor of the department of drawing and painting of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru

Sketching as the factor of the unified educational environment's formation at an educational institution of arts

Abstract. The article handles the item of the sketching and short time studies of the human figure from nature in the form of the additional classes and its function as the educational environment formation factor. It discloses different aspects of the organization of these classes, i.e. training, artistic, educational aspects. Explaining this work's essence the article shows its relations to the above said aspects.

Keywords: sketches, short time studies, life drawing, movements, proportions, unified educational environment.

The unified educational environment of the university is one of the most important factors in the harmonious development of the personality of the future artist. To a large extent a unified educational environment is formed through additional and independent studies which play the role of a kind of link between the main educational modules or individual disciplines. When conducting these additional classes the requirements that professional disciplines "impose" on basic disciplines are taken into account. There are certain requirements for example, mastery and design imposes on academic drawing or drawing imposes on plastic anatomy and the fulfillment of which logically connects mastery and drawing, drawing and anatomy.

One of these links in the educational process is conducting evening drawing classes (sketches) or regular independent work of students on sketches and sketches from nature which is supervised by the teacher.

An important problem in the interaction of the disciplines "Mastery" and "Drawing" is the problem of the relationship between realistic and conditional perception of nature. However, the problem of the correlation between the realistic and the conventional is much deeper; it is not only stylistic. The sketches solve the problem of the connection of the whole the plastic proportional unity of the parts of the figure and later of the parts of the composition.

The whole and the particular

In the long drawing the emphasis is on the elaboration of parts and assemblies. Of course, the task of connecting the whole with all its acuteness is also set in a long drawing but sometimes this acuteness is lost in the process of studying and constructing complex anatomical structures, i.e. the chest, shoulder girdle, knee joints [1, p. 25].

The famous sketch by Valentin Serov "Tanyon sleeping sitting on a chair" (fig. 1⁴¹), made at the age of nineteen shows how the future gre, how clearly the connection of the parts of the figure in the sitting position is traced i.e. the pelvis leans back the lumbar region and the chest relative to the pelvis i.e. they are moving forward etc . It is very indicative how the position of the feet of the sitting person is studied, i.e. they are worked out geometrically in order to more clearly imagine the position relative to the entire figure. In this sketch the idea of the plastic connection of the elements of the figure is fully expressed.

At all times the importance of short sketches and has been emphasized in art education as a means of mastering plastic unity i.e. a large form in its compositional understanding [2, p. 89]. The so-called "sketching" technique in drawing shows that when working on complex multi-figure compositions a special drawing style is used where the emphasis is not on "studying" i.e. studying the structure of individual elements but on "composing" as connecting elements together. "Sketch" drawings by D.B. Tiepolo (fig. 2⁴²) by P.P. Rubens (fig. 3⁴³) and other masters of world art who were great masters both in drawing figures and in combining them in monumental multi-figure compositions show the course of reflection of these masters on the compositional and plastic connection of the depicted image.

Fig. 1. V.A. Serov "Tanyon sleeping on a chair". 1884

Fig. 2. D.-B. Tiepolo Sketch of the composition

⁴¹ Fig. 1. – How to draw a person with a pencil : 80 step-by-step drawings for beginners // Fani Bani : [website]. – URL: <https://fanibani.ru/kak-narisovat-cheloveka-karandashom/> (date of request: 05/06/2024).

⁴² Fig. 2. – The Holy Family with little John the Baptist — Giovanni Battista Tiepolo // World Art : website. – URL: <http://www.world-art.ru/painting/painting.php?id=654&ysclid=1wemvt94f8470207174> (date of application: 05.052024).

⁴³ Fig. 3. – Rubens figure // Ri Bik : website. – URL: <https://pictures.pibig.info/41859-rubens-risunok.html> (date of application: 05/06/2024).

Of course, the sketches by Rubens and Tiepolo were most likely created without drawing from nature but they still come from nature. In addition, the task of the sketches was to work on the connection of the figures. Sketches of individual figures from nature can also serve to achieve the goal of plastic and compositional connection only within the boundaries of the figure itself.

Thus, another concept is being formed which students learn more clearly when drawing sketches than when working in class on long-term academic drawings, i. e. the concept of the connection of various aspects of depiction in a single educational and creative environment. The concept of creative thinking is being formed as a continuous internal personal process to which the material of each discipline under study mainly composition and anatomy, art history and the history of traditional crafts contributes and this material, begins to be perceived by the student synthetically as a whole [4, p. 11]. Combining the concepts of the unity of the environment and educational and creative processes leads to the perception of one's future profession as a significant integral phenomenon.

Fig. 3. P.-P. Rubens. Sketch of the composition

Realism and conventionality

The role of drawing sketches for future artists at the university training in various types of traditional applied art cannot be perceived in isolation from the formation of students' concepts of conditional decorative perception of form.

The concept of conventionality is expressed not only in one or another transformation of parts of the form mainly flattening simplification geometrization of individual parts but also in the general compositional style in the style of the general solution of the entire subject of the image. The interpretation of the parts can be depicted quite realistically and the conventionality can be expressed through generalized conditional plasticity sharpening the expressiveness of the silhouette. The sense of convention in lacquer miniature painting is based not on a template technique for processing individual fragments but on the special expressiveness of a

generalized spot or silhouette. With the conditionally planar processing of the image some parts may leave altogether.

A good example of such a movement from realism to conventionality can be the work of V.A. Serov "Portrait of Ida Rubinstein" (fig. 4⁴⁴) which was the result of the artist's search for a measure of conditional processing of the form. This search took place in a huge number of sketches from nature in which one can observe the movement from realism to conventionality.

In the sketch you can see how the selection of expressive means takes place, how unnecessary details are cut off, how the shape of the human figure is reduced to a verified symbol. This symbol is an expression of the artist's understanding of the form as a single plastic whole (fig. 5⁴⁵).

Fig. 4. V.A. Serov Portrait of Ida Rubinstein. 1910

Fig. 5. V.A. Serov Sketch of the model's figure. 1909-1911 .

Collecting material for compositions

The successful study of artistic professions cannot be fully achieved by mastering individual academic disciplines; it is possible only with an understanding of the entire educational material in its entirety. An indispensable condition for the formation of an educational and creative environment at a university is the understanding that each individual discipline uses the material formed by another discipline and takes into account the requirements of the discipline for which it in turn works [3, p. 7].

For example, the successful execution of educational drawings of the human figure is unthinkable without studying plastic anatomy. When working on plot compositions at the department of lacquer miniature painting, students cannot do without mastering the basics of figure drawing. However, the relationship of these

⁴⁴ Fig. 4. – Portrait of Ida Rubinstein. [Artist – V. Serov] // Unknown can become famous : social network for creative people : website. – URL: <https://www.neizvestniy-geny.ru/cat/PLAYCASTS/iscusstvo/1569293.html?lightDiz=1> (date of application: 05.05.2024).

⁴⁵ Fig. 5. – Graphics // Valentin Serov Foundation : [website]. – URL: https://fondserova.ru/tm_pg_album/графика (date of address: 05.05.2024).

disciplines in this field is not enough or rather not specific enough. Composition requires not only the ability to draw a human figure. It requires the ability to draw a human figure specifically in a certain position, in a certain angle and in a plastic combination and a single compositional harmony with other figures and objects of the composition.

Sketching provides invaluable assistance in this regard. Sketches are often made in order to collect full-scale material. The result of such work can be an interesting sketch, an original composition.

The Department of Drawing and Painting of the Higher School of Folk Arts made a proposal that the work on sketches and should simultaneously become a work of collecting material for compositional sketches. During the sketches the choice of the model its posture and movements is determined by the content of the preliminary compositional sketches performed at the Department of Craftsmanship. The drawings show how the sketch studies those characteristics of the model's plasticity which will later turn into a decoratively transformed stylistically redesigned image in the composition (Fig. 6, 7⁴⁶). The entourage may change the pose and movement of individual, body parts may be partially changed. However, the constructive and anatomical structure of the human figure and the general nature of movement found in the sketch from nature serve as material for further work.

Fig. 6. Sketch from nature

Fig. 7. Using a sketch from nature in a composition

The spiritual and creative atmosphere of the university

Classes on drawing sketches of a human figure are held at the university during extracurricular hours and students of various groups, courses and training areas can participate in them. In addition, attending these classes is not mandatory.

⁴⁶ Figure 6-8. – photo of the author of the article.

Thus, it acts as a result of students' conscious attitude to their work understanding that is really important for it.

Students of different fields and levels of education, different courses and different degrees of training meet and work in the same classroom (Fig. 8). Of course, for someone the task of quickly using a minimum of means depicting a human figure in motion may seem difficult; the efforts made for this do not always give immediate results. Students

Figure 8. Students in evening sketching classes

begin to understand that they are members of a community of university-wide creative environment by observing the work of undergraduates, consulting, discussing professional and creative issues, erasing formal boundaries for a short time. A spiritual and creative environment is gradually being formed. It influences the entire educational process and contributes to the formation of a creative personality.

The experience gained by the Department of Drawing and Painting of the Higher School of Folk Arts allows us to say with sufficient confidence that the educational process of drawing sketches of a human figure makes it possible to successfully combine the development of visual literacy with the formation of creative work skills. Also it contributes to the formation of a unified educational environment.

References

1. Barshh A. O. *Risunok v srednej xudozhestvennoj shkole* / A. O. Barshh. – 2-e izdanie, dopolnennoe. – Moskva : Akademiya xudozhestv SSSR, 1963. – 299 s.
2. Beda G. V. *Osnovy` izobrazitel`noj gramoty` : Risunok, zhivopis`, kompoziciya: uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix institutov po special`nosti № 2109 «Cherchenie, risovanie i trud»* / G. V. Beda. – 2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe – Moskva : Prosveshhenie, 1981. – 239 s.
3. Mogilevcev V. A. *Nabroski i uchebny`j risunok : uchebnoe posobie* / V. A. Mogil`cev. – 2-e izdanie, dopolnennoe i pererabotannoe. – Sankt-Peterburg : 4art, 2011. – 168 s.
4. *Nabroski figury` cheloveka : metodicheskie ukazaniya dlya studentov-bakalavrov napravleniya «Iskusstvo kostyuma i tekstilya»* / sostavitel` A. A. Ashirova ; Ky`rgy`zsko-rossijskij slavyanskij universitet. – Bishkek : KRSU, 2017. – 32 s.

Кривоzubова Ю.И., кандидат педагогических наук, член Творческого союза художников России, заведующий кафедрой рисунка и живописи Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии), 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: Yulia.Krivozubova@gmail.com

Krivozubova Yu.I., candidate of pedagogical sciences, member of the Creative union of artists of Russia, head of the department of drawing and Painting of Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., building 2, e-mail: Yulia.Krivozubova@gmail.com

Влияние начальной художественной подготовки обучающихся на процесс освоения живописи в области традиционного прикладного искусства в среднем профессиональном образовании
Influence of initial art training of students on the process of mastering the process of painting in the field of traditional applied art in secondary vocational education

Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния начальной художественной подготовки обучающихся на процесс освоения живописи в среднем профессиональном образовании. Различия в художественной подготовке абитуриентов к освоению живописи требуют определения: значимости начальной художественной подготовки обучающихся первого курса для изучения живописи в области традиционного прикладного искусства; специфики организации учебного процесса в области традиционного прикладного искусства. В статье обоснована важность специфической организации учебного процесса для обучающихся с разной начальной подготовкой в области изобразительного искусства, обеспечивающей равные возможности для освоения ими живописи в среднем профессиональном образовании в области традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: художественная подготовка, абитуриент, живопись, среднее профессиональное образование, традиционное прикладное искусство, специфика, уникальное искусство, педагогические принципы, мотивация.

Abstract. The article is devoted to the problem of the influence of initial artistic training of students on the process of mastering painting in secondary vocational education. Differences in the artistic preparation of applicants to master painting require the definition of: the importance of the initial artistic training of first-year students to study painting in the field of traditional applied art; the specifics of the organization of the educational process in the field of traditional applied art. The article substantiates the importance of specific organization of the educational process for first-year students with different initial training in the field of fine arts,

providing equal opportunities for them to master painting in secondary vocational education in the field of traditional applied arts.

Keywords: art training, applicant, painting, secondary vocational education, traditional crafts, specificity, unique art, pedagogical principles, motivation.

Профессиональная подготовка будущих художников традиционного прикладного искусства осуществляется в уникальном учебном заведении – Высшей школе народных искусств (академии). В филиалах Высшей школы народных искусств (академии), расположенных по всей России, реализуется непрерывное профессиональное образование по 22 видам традиционного прикладного искусства [2].

Первым этапом непрерывного, многоуровневого образования является среднее профессиональное образование в обучении художников в области традиционного прикладного искусства. На всех профилях подготовки будущие художники традиционного прикладного искусства изучают основы художественной грамотности в живописи.

Художник традиционного прикладного искусства, как отмечает академик Российской академии образования В.Ф. Максимович, характеризуется его художественно-профессиональной деятельностью. Этой деятельности сопутствуют условия, среди которых выделяют: способности, знания художественно-технологических традиций, умения исполнительского мастерства, проектно-художественные навыки и др. В профессиональной подготовке будущих художников обеспечивается реализация требований художественно-творческой деятельности в традиционном прикладном искусстве [7, с. 390].

Обучение будущих художников традиционного прикладного искусства, формирование навыков в области художественно-творческой деятельности базируется на освоении ими основ художественной грамотности, в частности, основ живописи. Феномен художественной грамотности – ключевое понятие в художественном образовании – трактуется как умение верно передавать форму, пропорции, объем объекта при помощи изобразительных средств [8]. В данной статье понятие художественной грамотности (в области традиционного прикладного искусства) представляет собой готовность обучающихся к овладению навыками в объемно-пространственном и условно-плоскостном изображении элементов окружающего мира средствами живописи.

Профессиональное и творческое развитие будущих художников традиционного прикладного искусства реализуется в условиях разной начальной художественной подготовки обучающихся первого курса. Понятие начальной художественной подготовки будет трактоваться далее, как любая художественная подготовка обучающихся, предшествующая профессиональному обучению живописи в области традиционного прикладного искусства в среднем профессиональном образовании.

Для поддержки профессионального и творческого развития обучающихся первого курса, которые имеют разную начальную подготовку в

области изобразительного искусства, создаются равные возможности для освоения живописи. Этот процесс в среднем профессиональном образовании исследован на примере деятельности Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии). В институте обучаются будущие художники по таким видам традиционного прикладного искусства, как: художественная вышивка, декоративная роспись «московское письмо», художественная роспись ткани и ювелирное искусство.

Особенность учебной дисциплины «Живопись» в области традиционного прикладного искусства в среднем профессиональном образовании характеризуется включенностью в нее основ декоративной интерпретации изображения, выполненного с натуры, т.е. плоскостного изображения натурной формы средствами живописи, соотнесенного с художественно-пластическим своеобразием конкретных видов художественных промыслов.

Специфика дисциплины «Живопись», характерная исключительно для области традиционного прикладного искусства, требует особой организации учебного процесса, в т.ч. учитывающей различия в начальной художественной подготовке обучающихся первого курса.

Автором статьи среди обучающихся первого курса в 2021-2024 гг. был проведен опрос, результаты которого показывают, как в процентном соотношении менялось количество обучающихся с художественной подготовкой и без неё.

Представленные в таблице 1 данные отражают информацию о различиях в начальной художественной подготовке обучающихся первого курса. Рассмотрим, каких результатов в освоении живописи они достигли, какое влияние оказала начальная художественная подготовка на овладение ими живописи в области традиционного прикладного искусства в среднем профессиональном образовании.

Например, обучающиеся первого курса с начальной художественной подготовкой демонстрируют готовность к овладению живописи в области традиционного прикладного искусства. Они быстро и верно определяют композиционное решение изображения, осуществляют линейно-конструктивное построение, находят основные цветовые и тональные отношения в изображении при помощи выразительных средств живописи, быстро корректируют изображение в соответствии с замечаниями педагога.

В тоже время обучающиеся без начальной художественной подготовки испытывают затруднения при выполнении эскизов, допускают множественные ошибки при выполнении линейно-конструктивного построения. Таким обучающимся требуется больше времени для исправления ошибок в работах, освоения возможностей художественных материалов, новых графических и живописных техник.

Изучение основ живописной грамоты для будущих художников с разной начальной художественной подготовкой поддерживается последовательностью освоения ими содержания обучения. Определение

начальной художественной подготовки обучающихся необходимо для их адаптации к освоению рабочей программы по дисциплине «Живопись».

Таблица 1.

Начальная художественная подготовка обучающихся I курса среднего профессионального образования.

Институт традиционного прикладного искусства 2021-2024 гг.

Уч. год	Закончили художественную школу в %	Обучались в художественной школе в %	Занимались на подготовительных курсах в %	Занимались самостоятельно в %	Не имеют художественной подготовки в %
2021-2022	0	25	0	37,5	37,5
2022-2023	0	57,14	14,28	21,42	7,16
2023-2024	0	31,25	12,5	18,75	37,5

Рабочая программа дисциплины «Живопись» включает практические задания на освоение основ академической живописи и основ декоративной интерпретации изображений, выполненных с натуры [4] по следующим темам:

- ✓ изображение простых растительных форм и их декоративная интерпретация;
- ✓ изображение простых предметов быта и их декоративная интерпретация;
- ✓ изображение овощей и фруктов и их декоративная интерпретация;
- ✓ изображение драпировок;
- ✓ изображение простого натюрморта и его декоративная интерпретация.

На первом курсе будущие художники учатся изображать простые растительные формы (рис. 1, 2⁴⁷), осваивают живописные приемы и техники для передачи объемов и форм в изображении простых по форме овощей и фруктов (рис. 3), драпировок (рис. 4), предметов быта.

Итоговое задание первого курса – выполнение живописного изображения натюрморта из несложных по конструкции предметов быта, драпировок, овощей или фруктов (рис. 5).

⁴⁷ Рис. 1-15. – фото из методического фонда Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии).

Рис. 1. А. Гуляева. I курс.
Учебное задание первого семестра
«Живописный этюд листьев». 2022 г.

Рис. 2. Н. Гардюк. I курс.
Учебное задание первого семестра
«Живописный этюд листьев». 2023 г.

На последующих курсах обучающиеся продолжают углубленное изучение живописного изображения натюрморта на примере натуральных форм более сложной конструкции. При этом обучающиеся осваивают изображение птиц животных средствами живописи (рис. 6-8).

Выбор вышеназванных тем соответствует профессиональной направленности обучения живописи. Практические задания по дисциплине «Живопись» тематически связаны с дисциплинами «Проектирование» и «Исполнительское мастерство».

Рис. 3. С. Дрожжина. I курс.
Учебное задание первого семестра
«Живописный этюд овощей и фруктов». 2023 г.

Рис. 4. М. Леонова. I курс. Учебное задание второго семестра «Живописный этюд драпировки». 2023 г.

Рис. 5. В Дурова. I курс. Учебное задание второго семестра «Живописный этюд простого натюрморта». 2023 г.

Рис. 6. М. Леонова. II курс. Учебное задание третьего семестра «Живописный этюд натюрморта с чучелом животного». 2023 г.

Рис. 7. А. Гуляева. II курс. Учебное задание третьего семестра «Живописный этюд чучела птицы». 2023 г.

Рис. 8. А. Гуляева. II курс. Учебное задание третьего семестра «Декоративная интерпретация изображения птиц различных видов». 2023 г.

С учетом специфики конкретного вида традиционного прикладного искусства будущие художники обучаются акварельной или масляной живописи. Например, в области декоративной росписи «московское письмо» осваивают техники масляной живописи. В то же время будущие художники в области художественной вышивки, ювелирного искусства и художественной росписи ткани обучаются акварельной живописи. Обучение живописи уже с первого семестра (рис. 9, 10) включает

задания, связанные с декоративной интерпретацией, что наиболее полно отражает особенность традиционного прикладного искусства – его декоративность (рис. 11, 12).

Признавая важность живописи как базовой дисциплины в среднем профессиональном образовании, обратимся к анализу освоения обучающимися дисциплины «Живопись» по конкретным темам.

Обучающиеся с начальной художественной подготовкой выполняют практические задания, связанные с изучением основ академической живописи на продвинутом уровне. Например, на рисунке 1, показана работа, выполненная по заданию «Живописный этюд листьев» (первый семестр обучения).

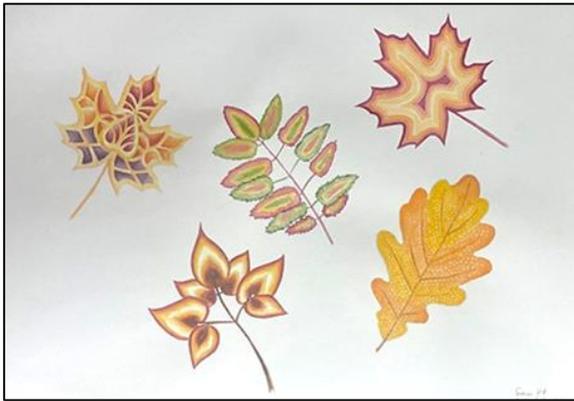

Рис. 9. Н. Гардюк. I курс.
Учебное задание первого семестра
«Декоративная интерпретация
живописного изображения листьев».
2023 г.

Рис. 10. Н. Гардюк. I курс.
Учебное задание первого семестра
«Декоративная интерпретация
живописного изображения овощей и
фруктов». 2023 г.

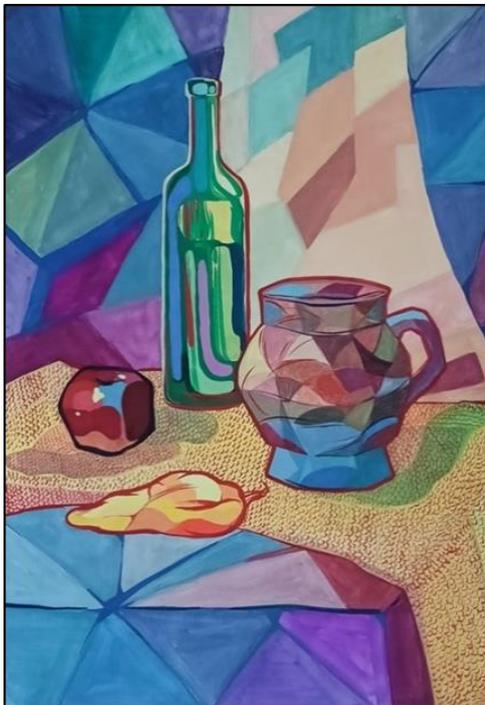

Рис. 11. В. Дурова. I курс. Учебное
задание второго семестра «Декоративная
интерпретация живописного решения
простого натюрморта». 2023 г.

Рис. 12. А. Гуляева. I курс. Учебное
задание второго семестра «Декоративная
интерпретация живописного решения
простого натюрморта». 2023 г.

До поступления на первый курс среднего профессионального образования А. Гуляева обучалась в художественной школе. Выполненный ею живописный этюд отличается верным расположением элементов изображения в листе. В изображении живописного этюда определен композиционный центр, соблюдены допустимые расстояния от изображения до края или угла листа. При выполнении подготовительного рисунка под живопись обучающемуся удалось передать характер и пластику растительных форм. Изображенные растительные элементы узнаваемы, характеризуются

различными размерами, силуэтами. При выполнении живописного решения изображения листьев обучающийся продемонстрировал умение составлять различные оттенки одного цвета.

Обучающиеся, не имеющие начального опыта в рисовании, достигают стандартного уровня в освоении живописи. Однако им требуется больше времени для исполнения заданий по ознакомлению с основными живописными техниками, исправлению ошибок, выполнению дополнительных краткосрочных заданий для отработки конкретных живописных приемов (например, заливка, лессировка).

Одним из условий обучения живописи является педагогическая поддержка, развитие мотивированного отношения к учебной, творческой, профессиональной деятельности у обучающихся. Неудачи, необходимость многократных исправлений и корректировок могут негативно сказаться на мотивации обучающихся к освоению живописи. В то же время в условиях оптимальной психолого-педагогической среды и психолого-педагогической поддержки, те же обстоятельства могут способствовать формированию мотивированного отношения у обучающихся к освоению художественной грамоты.

Впервые успешно выполненное учебное задание будущим художником без начальной подготовки оказывает позитивное влияние, формирует ощущение успешности и удовлетворения от завершенной работы. Кроме того, в зависимости от начальной художественной подготовки обучающимся предлагаются индивидуальные задания разного уровня сложности. Следовательно, на освоение академической живописи оказывают влияние как начальная художественная подготовка, так и организация учебного процесса.

Выполнение заданий «по декоративной переработке натуральных изображений характеризуется спецификой. Сущность декоративной интерпретации в области традиционных художественных промыслов проявляется в сопоставимости художественно-пластического своеобразия конкретного вида искусства художественно-выразительным средствам живописи» [5]. Выполнение практических заданий по живописи, связанных с декоративной интерпретацией натуральных изображений, требует понимания ими специфики традиционного прикладного искусства.

На первом курсе будущие художники выполняют задания, связанные с освоением художественно-живописных средств в области декоративной живописи (например, цвет, пятно, декоративная линия). На примере учебного задания «Декоративная интерпретация живописного изображения листьев», выполненного обучающимся без начальной художественной подготовки в первом семестре обучения (рис. 9), показано, как выполнение даже простейших заданий, связанных с декоративной интерпретацией, требует понимания художественного своеобразия традиционного прикладного искусства. Будущий художник определяет композиционные, пластические, колористические особенности декоративного изображения в сопоставимости с традиционным прикладным искусством. Например, при выполнении учебного задания обучающийся удачно закомпонировал расположение

отдельных листьев в декоративном изображении. Каждой из растительных форм найдено свое декоративное решение, при этом все элементы изображения объединены общим колористическим и стилистическим решением, соответствующим специфике ювелирного искусства.

Декоративная интерпретация натурального изображения средствами живописи, соотношенная с художественным своеобразием конкретного вида традиционного прикладного искусства – это специфическая область знания, целенаправленное изучение которой ведется только в Высшей школе народных искусств (академии). Начальная художественная подготовка обучающихся для освоения основ декоративной интерпретации натурального изображения (в области традиционного прикладного искусства) таким образом, перестает иметь значение.

Отмечается тенденция: в первом семестре обучающиеся демонстрируют различные успехи в освоении живописи. При выполнении заданий, направленных на изучение академической живописи, те, у кого есть начальная художественная подготовка обладают большими возможностями для достижения положительного результата по сравнению с обучающимися без начальной подготовки. При выполнении заданий, связанных с декоративной интерпретацией натуральных изображений, значение начальной художественной подготовки существенно снижается. Ресурсность обучения, по сравнению с потенциалом начальной художественной подготовки при освоении живописи, подтверждается результатами промежуточных и итоговых аттестаций (таблицы 2-4).

Эффективность обучения живописи будущих художников с разной начальной художественной подготовкой обеспечивается применением конкретных дидактических принципов. Наряду с общепризнанными общепедагогическими принципами (сознательности и активности; систематичности и последовательности; развивающего и воспитывающего характера обучения и др.) в профессиональном художественном образовании применяются специфичные для этой области педагогики принципы [13]. Например, реализуются принципы: индивидуализации; принцип сочетания различных форм обучения в зависимости от задач, содержания и методов обучения; принцип системности в реализации проектных и организационных решений и др. [10, с. 10-21].

Базой для научных исследований, связанных с определением дидактических принципов, оптимальных для традиционного прикладного искусства, являются результаты научной работы, посвященной анализу инновационных дидактических принципов в области художественного образования: целостности, образности, ассоциативности, импровизационности, художественного вкуса, диалогичности, принцип опоры на интерес, сочетание художественного восприятия и практической деятельности [3; 13, с. 63].

Выполнение практических заданий по живописи основывается на базовых принципах рисования с натуры. Среди этих принципов выделяют работу с натуры, последовательность, от общего к частному, принцип

конструктивного анализа формы изображаемого объекта, целостность изображения [9]. Применение принципов изображения с натуры связано с формированием навыка аналитического восприятия натурной формы. На начальных этапах обучения будущих художников освоению живописи предшествует освоение рисунка. Это связано как с технологическими особенностями акварельной, масляной или темперной живописи, так и с последовательностью этапов выполнения учебных заданий. Например, выполнение практических заданий по живописи осуществляется по алгоритму, предложенному педагогом:

- ✓ визуальное исследование и анализ натурального объекта. Определение ракурса изображения;

- ✓ исполнение композиционного эскиза с натуры (в эскизе осуществляется поиск композиционного решения изображения, определение основных цвето-тональных отношений в изображении);

- ✓ выполнение подготовительного рисунка на изобразительной плоскости (рисунок выполняется в соответствии с найденным композиционным решением. Подготовительный рисунок выполняется независимо от выбранной техники живописи; в акварельной и темперной живописи рисунок наносится карандашом по бумаге, в масляной живописи – карандашом, мягким материалом или кистью по холсту или грунтованному картону);

- ✓ живописное решение формата большими плоскостями (таким образом, при помощи приемов акварельной, темперной или масляной техники живописи в изображении определяются: колорит, тепло-холодность, тональность, источник освещения, объемы и фактуры элементов изображения; выявляется композиционный центр).

Живописному изображению предшествует линейно-конструктивное изображение. Изображение в живописи, так же, как в рисунке, основано на аналитическом восприятии формы. Следовательно, живопись, также как рисование, прежде всего, нужно определить как мыслительный процесс [9].

Такому восприятию процесса создания живописного изображения соответствует методический принцип мысленного рисования. Мысленное рисование соответствует зрительному представлению процесса изображения.

Формирование художественной грамотности у обучающихся соответственно осуществляется через анализ натуральных форм. При этом натурная форма через ее образное восприятие будущими художниками инициирует декоративное интерпретирование изображения, выполненного с натуры. Натурный материал содержит в себе всю необходимую информацию, которую обучающиеся учатся воспроизводить в изображении при помощи методов обобщения, конструктивного анализа натурной формы, от общего к частному и др. Например, уже на первом курсе будущие художники учатся усиливать произвольность внимания к композиционной организации листа, для этого они осваивают умение обобщенно не только изображать, но видеть натурную форму. Именно видеть, т.е. расфокусировано смотреть на изображаемый объект. Такое умение целостного и избирательного видения

способствует формированию базовых навыков в живописи (линейно-конструктивное изображение, передача основных пропорций, светотеневая моделировка формы, определение тепло-холодности колорита в изображении).

Отметим, что восприятие живописи как интеллектуального процесса, не механического воспроизведения увиденного, инициирует создание учебной ситуации, ставящей в равные условия обучающихся с начальной художественной подготовкой и без нее. Обучающиеся с начальной художественной подготовкой учатся по-новому воспринимать процесс живописи, нередко этот процесс требует некоторого внутреннего преодоления. Обучающиеся без подготовки не имеют возможности сравнить новый опыт рисования с предыдущим и легче, без внутреннего сопротивления, воспринимают рекомендации педагога.

Итак, практические задания, направленные на освоение академической живописи, способствуют формированию у обучающихся навыков:

- ✓ в составлении художественной палитры, тонально-цветовых отношений для определения колористического решения;
- ✓ в различии цветовых оттенков, светлоты, насыщенности, тепло-холодности цвета;
- ✓ во владении разнообразными живописными приемами и техниками (заливки, лессировки, по-сырому, алла прима, мазковая техника и др.);
- ✓ в обобщенном ведении работы, исключая обособленные изображения отдельных элементов – через выявление рефлексной взаимосвязи в живописи.

Практические задания, направленные на освоение декоративной интерпретации натуральных изображений, с первого семестра обучения связаны с формированием у будущих художников навыков в декоративной переработке изображений при помощи методов обобщения, уплощения, стилизации натурной формы в изображении. Например, при выполнении практических заданий, связанных с декоративной интерпретацией изображения натурной формы, обучающиеся учатся переосмысливать композиционную структуру изображения в листе, стилизовать изображение, усиливая его выразительность, разрабатывать колористическое решение, отвечающее художественному замыслу. При этом они принимают во внимание предложенные педагогом образцы из методического фонда, но предлагают собственное декоративное решение натурального изображения (рис. 13-15). Таким образом, выполнение заданий по дисциплине «Живопись», связанных с декоративной интерпретацией натуральных изображений способствует формированию готовности у обучающихся к художественной, творческой, проектной, профессиональной деятельности. Эти виды деятельности важны и для выполнения выпускной квалификационной работы.

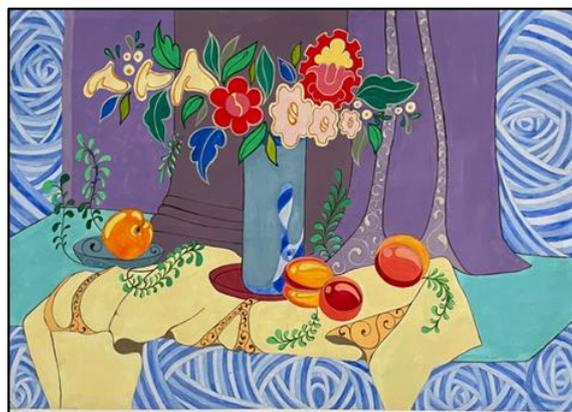

Рис. 13, 14. В. Доронина. III курс. Учебное задание пятого семестра «Декоративная интерпретация живописного решения натюрморта». 2024 г.

Рис. 15. А. Кислякова. III курс. Учебное задание пятого семестра «Декоративная интерпретация живописного решения натюрморта». 2024 г.

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся разрабатывают оригинальные проекты изделий и представляют их исполненными в материале. Будущие художники проявляют способность к созданию уникального произведения.

Способность к созданию уникальных произведений поддерживается подготовленностью обучающихся к самостоятельной стилизации формы в декоративном изображении в соответствии с

художественно-стилистическими особенностями конкретного вида традиционного прикладного искусства. Такой вид деятельности является новым в равной степени для обучающихся с начальной художественной подготовкой и без нее.

Выполнение заданий, связанных с декоративной интерпретацией натуральных изображений, предполагает проявления будущим художником в работе инициативности, вариативности, оригинальности, интереса [11]. Применение междисциплинарного подхода, создание развивающей образовательной среды, использование методов осознанного обучения, погружения в предмет, базирующихся на субъект-субъектных отношениях, сотрудничестве всех участников образовательного процесса, обеспечивают условия для развития творческого потенциала личности и мотивированного отношения к учебной деятельности [1; 14]. Мотивированность обучающихся поддерживает их активное участие в художественных конкурсах, внеучебных мероприятиях, выполнение дополнительных заданий повышенной сложности и творческих работ. Решение педагогической проблемы развития у обучающихся способностей к декоративной интерпретации натуральных

изображений, понимания художественно-пластических особенностей художественных промыслов, поддерживается позитивными изменениями отношения обучающихся к учебной и профессиональной деятельности [12].

Академические достижения в живописи у будущих художников с разной начальной подготовкой свидетельствуют об эффективности целенаправленной педагогической деятельности (таблицы 2, 3).

Таблица 2.

Успеваемость обучающихся по дисциплине «Живопись»
Первый семестр 2021-2022 уч. г.

<i>Предварительная подготовка</i>	<i>Оценка выполненных заданий из блока «академическая живопись» в баллах</i>				<i>Оценка выполненных заданий из блока «декоративная интерпретация» в баллах</i>			
	86-100 %	71-85 %	41-70 %	0-40 %	86-100 %	71-85 %	41-70 %	0-40 %
Обучались в художественной школе – %	0	6,6	33,4	0	0	66,6	33,4	0
Занимались самостоятельно – %	0	66,6	33,4	0	0	33,4	66,6	0
Не имеют художественной подготовки – %	0	50	50	0	0	56,6	43,4	0

Таблица 3.

Успеваемость обучающихся по дисциплине «Живопись»
Третий семестр 2022-2023 уч. г.

<i>Предварительная подготовка</i>	<i>Выполнение заданий из блока «академическая живопись»</i>				<i>Выполнение заданий из блока «декоративная интерпретация»</i>			
	86-100 %	71-85 %	41-70 %	0-40 %	86-100 %	71-85 %	41-70 %	0-40 %
Обучались в художественной школе%	66,7	0	33,3	0	66,7	0	33,7	0
Занимались самостоятельно %	33,3	33,3	33,3	0	66,7	0	33,3	0
Не имеют худ. Подготовки %	0	100	0	0	50	50	0	0

Анализ данных, отраженных в таблице 4, свидетельствует о том, что начальная художественная подготовка обучающихся первого курса не дает преимущества на протяжении всего периода обучения.

Обучающиеся без начальной художественной подготовки достигают успехов в области декоративной живописи. На рисунках 13 и 14 представлены

учебные задания по теме: «Декоративная интерпретация живописного решения натюрморта», выполненные обучающимся без начальной художественной подготовки. Работы отличаются оригинальностью решения. Стилистика интерпретации изображения натуральных форм отражает специфику ювелирного искусства: изображение характеризуется графичностью. Обучающийся использовал в работе выразительность линии, стилизовал силуэты форм, усиливал тональный и цветовой контраст в изображении.

Таблица 4.

Успеваемость обучающихся по дисциплине «Живопись»
Пятый семестр 2023-2024 уч. г.

<i>Предварительная подготовка</i>	<i>Выполнение заданий из блока «академическая живопись»</i>				<i>Выполнение заданий из блока «декоративная интерпретация»</i>			
	86-100 %	71-85 %	41-70 %	0-40 %	86-100 %	71-85 %	41-70 %	0-40 %
Обучались в художественной школе%	66,7	33,3	0	0	100	0	0	0
Занимались самостоятельно %	33,3	66,7	0	0	66,7	33,3	0	0
Не имеют художественной подготовки %	50	50	0	0	100	0	0	0

Как показывает статистика, обучающиеся без начальной художественной подготовки уже в конце второго семестра достигают успехов в выполнении заданий, связанных с созданием декоративных изображений. Эти успехи подтверждаются результатами аттестаций. При этом освоение основ декоративной живописи напрямую способствует формированию профессиональных навыков будущих художников традиционного прикладного искусства.

Кроме того, независимо от начальной художественной подготовки обучающихся в процессе обучения отмечается развитие творческой активности, мотивированного отношения, интереса к учебной деятельности. Интерес к учебной, творческой и профессиональной деятельности подтверждается активным участием в выставках и конкурсах, проводимых в Институте традиционного прикладного искусства и филиалах Высшей школы народных искусств (академии).

Реализуемые в Высшей школе народных искусств (академии) образовательные программы в сфере профессиональной подготовки будущих художников по конкретному виду традиционного прикладного искусства, не имеют аналогов. Поэтому начальная художественная подготовка обучающихся не оказывает решающего влияния на освоение будущими художниками живописи. Сказанное позволяет сделать вывод о специфике организации учебного процесса в области преподавания живописи [6].

Данные выводы дают основания представить следующие особенности преподавания дисциплины «Живопись» в аспекте их ресурсной значимости для освоения живописи обучающимися:

✓ содержание дисциплины живопись включает практические задания по декоративной интерпретации натуральных изображений, отражающие художественно-эстетические особенности традиционного прикладного искусства как уникального вида искусства;

✓ живопись преподается в тесной взаимосвязи с содержанием учебных дисциплин кафедры рисунка и живописи и кафедры профессиональных дисциплин;

✓ применение специфичных и инновационных дидактических принципов при обучении живописи;

✓ создание оптимальной образовательной среды, усиление творческого потенциала и формирование всесторонне развитой личности;

✓ поддержание диалогичности образовательного процесса и личностно ориентированного обучения [6].

Таким образом, успешность освоения живописи обучающимися, как с начальной художественной подготовкой, так и без нее, поддерживается специфической организацией образовательного процесса: профессиональной деятельностью преподавателя, учебной деятельностью будущего художника.

Литература

1. Александрова Н. М. Комплекс интегративных методологических подходов к профессиональному образованию в области традиционного прикладного искусства / Н. М. Александрова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 4 (46). – С. 38-46. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-38-46. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-13.pdf (дата обращения: 24.04.2024).

2. Ванюшкина Л. М. Научно-педагогическая школа В. Ф. Максимович «Теория и практика непрерывного профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства»: феноменологическая характеристика / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 2 (28). – С. 56-66. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00028. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (дата обращения 25.04.2024).

3. Давыдова Г. А. Концепция творчества в работах М. М. Бахтина / Г. А. Давыдова // М. М. Бахтин как философ / С. С. Аверинцев, Ю. Н. Давыдов, В. Н. Турбин [и др.]; ответственные редакторы: Л. А. Гоготишвили, П. С. Гуревич. – Москва : Наука. – 1992. – С. 110-122. – ISBN 5-02-008110- 8.

4. Кузнецов Н. Г. Специфика живописной и графической постановки натюрморта в подготовке будущих художников по конкретным видам традиционных художественных промыслов / Н. Г. Кузнецов // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-

Петербург, 2023. – № 2 (44). – С. 85-91. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-85-91. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-13.pdf (дата обращения: 02.04.2024).

5. Кривоzubова Ю. И. Особенности разработки содержания обучения рисунку в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов / Ю. И. Кривоzubова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 1 (43). – С. 138-152. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-138-152. – URL: (дата обращения: 03.04.2024). – EDN: CCJRAT.

6. Максимович В. Ф. Специфика эстетики традиционных художественных промыслов / В. Ф. Максимович // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 4 (42). – С. 60-66. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-60-66. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-15.pdf (дата обращения: 03.04.2024).

7. Максимович В. Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В.Ф. Максимович. – Текст : электронный // Научный диалог. – Екатеринбург, 2016. – № 12 (60). – 390 с. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (дата обращения: 03.04.2024).

8. Мальцева Л. В. Зачем нужно знать основы изобразительной грамоты учащимся? / Л. В. Мальцева – Текст : электронный // Общество: социология, психология, педагогика. – Краснодар, 2011. – № 3-4. – С. 141-143. – URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Ftfile%2FRXRP6QNpVNHsivmNErq%2BuJRy%2BgXvmkL4sfew2d4HjBuVZt3F3o9yl6%2F5GOlqr%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=maltseva.pdf&nosw=1> (дата обращения: 28.05.2024).

9. Савинов А. М. Методические принципы академического рисунка при подготовке дизайнеров / А. М. Савинов // Концепт : электронный журнал. – Москва, 2014. – № S6. – С. 76-80. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/14571.htm> (дата обращения: 02.04.2024).

10. Самакаева М. Ю. Дидактические принципы и методы обучения на дисциплинах художественного цикла в общеобразовательной школе : учебное пособие по дисциплине «Методика обучения и воспитания в художественном образовании» для студентов направления 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Художественное образование // М. Ю. Самакаева ; Уральский государственный педагогический университет, Институт музыкального и художественного образования, кафедра художественного образования. – Екатеринбург : УГПУ, 2015. – 70 с. – ISBN 978-5-8295-0418-2. – EDN: WDFDXD.

11. Селичиева И. Р. К проблеме формирования ассоциативного мышления учащихся в сфере дополнительного образования / И. Р. Селичиева, Е. С. Яневич. – Текст : электронный // Известия воронежского государственного педагогического университета. – Воронеж, 2017. – № 3 (276). – С. 15-17. – URL:

https://elibrary.ru/download/elibrary_30102676_81061990.pdf (дата обращения: 05.04.2024). – EDN: ZITDWH.

12. Серов П. Е. Выполнение живописных и декоративных этюдов птиц и животных в процессе обучения живописи / П. Е. Серов // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 4 (38). – С. 107-115. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-107-115. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-15.pdf (дата обращения: 03.04.2024).

13. Шапкин В. В. Применение принципов художественно-творческой деятельности в профессиональном образовании будущих художников традиционных художественных промыслов / В. В. Шапкин // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 2 (36). – С. 63-64. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-08.pdf (дата обращения: 28.03.2024).

14. Шаповалова И. А. Психолого-педагогическая поддержка развития интерпретационной деятельности студентов Института традиционного прикладного искусства / И. А. Шаповалова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 2 (36). – С. 79-89. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-79-89. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-10.pdf (дата обращения: 2.04.2024).

References

1. Aleksandrova N. M. Kompleks integrativnykh metodologicheskikh podkhodov k professional'nomu obrazovaniyu v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N. M. Aleksandrova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 4 (46). – S. 38-46. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-38-46. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-13.pdf (data obrashcheniya: 24.04.2024).

2. Vanyushkina L. M. Nauchno-pedagogicheskaya shkola V. F. Maksimovich «Teoriya i praktika nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva»: fenomenologicheskaya kharakteristika / L. M. Vanyushkina, S. A. Tikhomirov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 2 (28). – S. 56-66. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00028. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (data obrashcheniya 25.04.2024).

3. Davydova G. A. Konceptiya tvorchestva v rabotakh M. M. Bakhtina / G. A. Davydova // M. M. Bakhtin kak filosof / S. S. Averincev, YU. N. Davydov, V. N. Turbin [i dr.]; otvetstvennye redaktory : L. A. Gogotishvili, P. S. Gurevich. – Moskva : Nauka. – 1992. – S. 110-122. – ISBN 5-02-008110- 8.

4. Kuznecov N. G. Specifika zhivopisnoj i graficheskoy postanovki natyurmorta v podgotovke budushchikh khudozhnikov po konkretnym vidam tradicionnykh khudozhestvennykh promyslov / N. G. Kuznecov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023.

– № 2 (44). – S. 85-91. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-85-91. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-13.pdf (data obrashcheniya: 02.04.2024).

5. Krivozubova YU. I. Osobennosti razrabotki sodержaniya obucheniya risunku v srednem professional'nom obrazovanii v oblasti tradicionnykh khudozhestvennykh promyslov / YU. I. Krivozubova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1 (43). – S. 138-152. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-138-152. – URL: (data obrashcheniya: 03.04.2024). – EDN: CCJRAT.

6. Maksimovich V. F. Specifika ehstetiki tradicionnykh khudozhestvennykh promyslov / V. F. Maksimovich // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 4 (42). – S. 60-66. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-60-66. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-15.pdf (data obrashcheniya: 03.04.2024).

7. Maksimovich V. F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / V.F. Maksimovich. – Tekst : ehlektronnyj // Nauchnyj dialog. – Ekaterinburg, 2016. – № 12 (60). – 390 s. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (data obrashcheniya: 03.04.2024).

8. Mal'ceva L. V. Zachem nuzhno znat' osnovy izobrazitel'noj gramoty uchashchimsya? / L. V. Mal'ceva – Tekst : ehlektronnyj // Obshchestvo: sociologiya, psikhologiya, pedagogika. – Krasnodar, 2011. – № 3-4. – S. 141-143. – URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Ft%2FRXRP6QNpVNHsivmNErq%2BuJRy%2BgXvmkL4sfew2d4HjBuVZt3F3o9yl6%2F5GOLrq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=maltseva.pdf&nosw=1> (data obrashcheniya: 28.05.2024).

9. Savinov A. M. Metodicheskie principy akademicheskogo risunka pri podgotovke dizajnerov / A. M. Savinov // Koncept : ehlektronnyj zhurnal. – Moskva, 2014. – № 56. – S. 76-80. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/14571.htm> (data obrashcheniya: 02.04.2024).

10. Samakaeva M. IO. Didakticheskie principy i metody obucheniya na disciplinakh khudozhestvennogo cikla v obshcheobrazovatel'noj shkole : uchebnoe posobie po discipline «Metodika obucheniya i vospitaniya v khudozhestvennom obrazovanii» dlya studentov napravleniya 44.03.01 Pedagogicheskoe obrazovanie, profil' Khudozhestvennoe obrazovanie // M. IO. Samakaeva ; Ural'skij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet, Institut muzykal'nogo i khudozhestvennogo obrazovaniya, kafedra khudozhestvennogo obrazovaniya. – Ekaterinburg : UGPU, 2015. – 70 s. – ISBN 978-5-8295-0418-2. – EDN: WDFDXD.

11. Selicheeva I. R. K probleme formirovaniya associativnogo myshleniya uchashchikhsya v sfere dopolnitel'nogo obrazovaniya / N. R. Selicheeva, E. S. Yanevich. – Tekst : ehlektronnyj // Izvestiya voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. – Voronezh, 2017. – № 3 (276). – C. 15-17. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_30102676_81061990.pdf (data obrashcheniya: 05.04.2024). – EDN: ZITDWH.

12. Serov P. E. Vypolnenie zhivopisnykh i dekorativnykh ehtyudov ptic i zhivotnykh v processe obucheniya zhivopisi / P. E. Serov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 4 (38). – S. 107-115. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-107-115. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-15.pdf (data obrashcheniya: 03.04.2024).

13. Shapkin V. V. Primenenie principov khudozhestvenno-tvorcheskoj deyatel'nosti v professional'nom obrazovanii budushchikh khudozhnikov tradicionnykh khudozhestvennykh promyslov / V. V. Shapkin // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 2 (36). – 63-64 s. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-08.pdf (data obrashcheniya: 28.03.2024).

14. Shapovalova I. A. Psikhologo-pedagogicheskaya podderzhka razvitiya interpretacionnoj deyatel'nosti studentov Instituta tradicionnogo prikladnogo iskusstva / I. A. Shapovalova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 2 (36). – S. 79-89. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-79-89. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-10.pdf (data obrashcheniya: 2.04.2024).

Krivozubova Yu.I., candidate of pedagogical sciences, member of the Creative union of artists of Russia, head of the department of drawing and Painting of Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., building 2, e-mail: Yulia.Krivozubova@gmail.com

**Influence of initial art training of students
on the process of mastering the process of painting in the field of traditional
applied art in secondary vocational education**

Abstract. The article is devoted to the problem of the influence of initial artistic training of students on the process of mastering painting in secondary vocational education. Differences in the artistic preparation of applicants to master painting require the definition of the importance of the initial artistic training of first-year students to study painting in the field of traditional applied art; the specifics of the organization of the educational process in the field of traditional applied art. The article substantiates the importance of specific organization of the educational process for first-year students with different initial training in the field of fine arts providing equal opportunities for them to master painting in secondary vocational education in the field of traditional applied arts.

Keywords: art training, applicant, painting, secondary vocational education, traditional crafts, specificity, unique art, pedagogical principles, motivation.

The professional training of future artists of traditional applied art is carried out in a unique educational institution the Higher school of folk arts (academy). The branches of the Higher school of folk arts (academy) located throughout Russia provide continuous professional education in twenty-two specific types of traditional applied arts [2].

The first stage of continuous multi-level education is secondary vocational education in the training of artists in the field of traditional applied arts. In all training profiles future artists of traditional applied art study the basics of artistic literacy in painting.

The artist of traditional applied art as noted by Academician of the Russian Academy of Education V.F. Maksimovich is characterized by the artistic and professional activity. This activity is accompanied by conditions among which there are abilities knowledge of artistic and technological traditions performing skills design and artistic skills etc. The professional training of future artists ensures the implementation of the requirements of artistic and creative activity in traditional applied art [7, p. 390].

The training of future artists of traditional applied art, the formation of skills in the field of artistic and creative activity is based on their mastering the basics of artistic literacy in particular the basics of painting. The phenomenon of artistic literacy as a key concept in art education is interpreted as the ability to correctly

convey the shape proportions and volume of an object using visual means [8]. In this article the concept of artistic literacy (in the field of traditional applied art) represents the willingness of students to master skills in three-dimensional and conditionally planar depiction of elements of the surrounding world by means of painting.

The professional and creative development of future artists of traditional applied art is realized in the conditions of different initial artistic training of first-year students. The concept of initial artistic training will be further interpreted as any artistic training of students preceding professional training in painting in the field of traditional applied arts in secondary vocational education.

To support the professional and creative development of first-year students who have different initial training in the field of fine arts equal opportunities for mastering painting are created. This process in secondary vocational education is studied by the example of the Institute of Traditional Applied Arts the Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy). The institute trains future artists in such types of traditional applied art as artistic embroidery decorative painting "Moscow painting", artistic painting of fabric and jewelry.

The peculiarity of the academic discipline "Painting" in the field of traditional applied art in secondary vocational education is characterized by the inclusion in it of the basics of decorative interpretation of an image made from nature i.e. a planar image of a full-scale form by means of painting correlated with the artistic and plastic originality of specific types of artistic crafts.

The specificity of the discipline "Painting" which is characteristic exclusively for the field of traditional applied art requires a special organization of the educational process including taking into account differences in the initial artistic training of first-year students.

The author of the article conducted a survey among first-year students in 2021-2024. The results of this report show how the percentage of students with and without artistic training changed.

The data presented in table 1 reflect information about differences in the initial artistic training of first-year students. Let's look at what results they achieved in mastering painting, what impact initial artistic training had on their mastery of painting in the field of traditional applied arts in secondary vocational education.

For example, first-year students with initial artistic training demonstrate a willingness to master painting in the field of traditional applied art. They quickly and correctly determine the compositional solution of the image, carry out linear constructive construction, find the main color and tonal relationships in the image using expressive means of painting, quickly correct the image in accordance with the teacher's remarks.

At the same time students without initial artistic training have difficulty making sketches, make multiple mistakes when performing linear constructive construction. Such students need more time to correct mistakes in their work to master the possibilities of artistic materials, new graphic and painting techniques.

The study of the basics of pictorial literacy for future artists with different initial artistic training is supported by the sequence of their mastering of the teaching

content. The definition of the initial artistic training of students is necessary for their adaptation to the development of the work program in the discipline "Painting".

Table 1.

Initial artistic training of students of the first year of secondary vocational education. Institute of Traditional Applied Arts 2021-2024

<i>Academic year</i>	<i>Graduated from art school in %</i>	<i>Studied at an art school in %</i>	<i>Took preparatory courses in %</i>	<i>Studied independently in %</i>	<i>Have no artistic training in %</i>
2021-2022	0	25	0	37,5	37,5
2022-2023	0	57,14	14,28	21,42	7,16
2023-2024	0	31,25	12,5	18,75	37,5

The work program of the discipline "Painting" includes practical tasks for mastering the basics of academic painting and the basics of decorative interpretation of images made from nature [4] on the following topics:

- the image of simple plant forms and their decorative interpretation;
- the image of simple household items and their decorative interpretation;
- the image of vegetables and fruits and their decorative interpretation;
- an image of draperies;
- the image of a simple still life and its decorative interpretation.

In the first year future artists learn to depict simple plant forms (fig. 1, 2 ⁴⁸), master painting techniques and techniques for conveying volumes and shapes in the image of simple-shaped vegetables and fruits fig. 3), draperies (fig. 4), household items.

The final task of the first course is to perform a pictorial image of a still life from simple household items draperies vegetables or fruits (fig. 5).

In subsequent courses students continue to study in-depth the pictorial depiction of a still life using the example of full-scale forms of a more complex design. At the same time students master the image of birds and animals by means of painting (fig. 6-8).

Fig. 1. A. Gulyaev. I course. The academic assignment of the first semester "A pictorial sketch of leaves". 2022

⁴⁸ Fig. 1-15. – photo from the methodological fund of the Institute of Traditional Applied Arts – the Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy).

Fig. 2. N. Gardyuk. I course.
The academic assignment of the first semester "A pictorial sketch of leaves". 2023

Fig. 3. S. Yeast. I course.
The study assignment of the first semester is "A picturesque sketch of vegetables and fruits". 2023

Fig. 4. M. Leonova. I course. The study assignment of the second semester "A picturesque drapery sketch". 2023.

Fig. 5. In Durov. I course. The second semester's study assignment is "A pictorial sketch of a simple still life." 2023

Fig. 6. M. Leonova. II course. The academic assignment of the third semester is "A picturesque sketch of a still life with a stuffed animal." 2023

Fig. 7. A. Gulyaev. II course. The academic assignment of the third semester is "A picturesque sketch of a stuffed bird". 2023

Fig. 8. A. Gulyaev. II course of SPO. The educational task of the third semester is "Decorative interpretation of the image of birds of various species". 2023

The choice of the above-mentioned topics corresponds to the professional orientation of painting training. Practical tasks in the discipline "Painting" are thematically related to the disciplines "Design" and "Performing arts".

Future artists are trained in watercolor or oil painting taking into account the specifics of a particular type of traditional applied art. For example, they master the techniques of oil painting in the field of decorative painting "Moscow painting". At the same time future artists in the field of

artistic embroidery jewelry and decorative painting on fabric are trained in watercolor painting.

Painting training already from the first semester (fig. 9, 10) includes tasks related to decorative interpretation which most fully reflects the peculiarity of traditional applied art – its decorative nature (fig. 11, 12).

Recognizing the importance of painting as a basic discipline in secondary vocational education let us turn to the analysis of the development of the discipline "Painting" by students on specific topics.

Students with initial artistic training perform practical tasks related to the study of the basics of academic painting at an advanced level. For example, figure 1 shows the work performed on the assignment "Pictorial sketch of leaves" (1 semester of study).

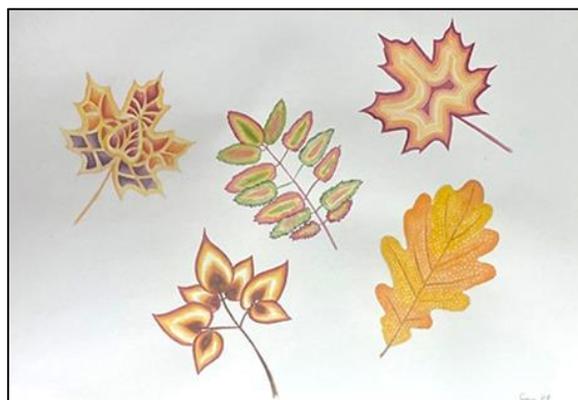

Fig. 9. N. Gardyuk. I course. The first semester's study assignment is "Decorative interpretation of a pictorial image of leaves." 2023

Fig. 10. N. Gardyuk. I course. The first semester's study assignment is "Decorative interpretation of the pictorial image of vegetables and fruits." 2023

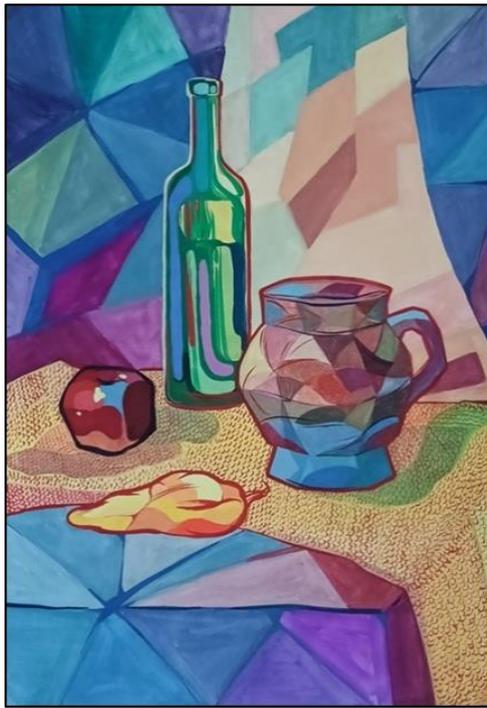

Fig. 11. V. Durova. I course. The second semester's study assignment is "Decorative interpretation of the pictorial solution of a simple still life." 2023

Fig. 12. A. Gulyaeva. I course. The second semester's study assignment is "Decorative interpretation of the pictorial solution of a simple still life." 2023

Gulyaeva A. studied at an art school prior to entering the first year of secondary vocational education. The pictorial sketch made by her is distinguished by the correct arrangement of the image elements in the sheet. The compositional center is defined in the image of the picturesque sketch, the permissible distances from the image to the edge or corner of the sheet are observed. The student managed to convey the character and plasticity of plant forms when performing a preparatory drawing for painting. The depicted plant elements are characterized by different sizes and silhouettes. When performing a pictorial solution of the image of leaves the student demonstrated the ability to compose various shades of the same color.

Students who do not have initial experience in drawing reach a standard level in mastering painting. However, they need more time to complete tasks to familiarize themselves with the basic painting techniques correct mistakes and perform additional short-term tasks to practice specific painting techniques (for example, pouring polishing).

One of the conditions for teaching painting is pedagogical support, the development of a motivated attitude to educational creative and professional activities among students. Failures, the need for repeated corrections and adjustments can negatively affect the motivation of students to master painting. At the same time in the conditions of an optimal psychological and pedagogical environment and psychological and pedagogical support, the same circumstances can contribute to the formation of a motivated attitude among students to the development of artistic literacy.

For the first time a successfully completed educational assignment by a future artist without initial training has a positive impact, creates a sense of success and satisfaction from the completed work. In addition, students are offered individual tasks of different levels of complexity depending on the initial artistic training. Consequently, the development of academic painting is influenced by both initial artistic training and the organization of the educational process.

"The performance of tasks for the decorative processing of full-scale images is characterized by specifics. The essence of decorative interpretation in the field of traditional artistic crafts is manifested in the comparability of the artistic and plastic originality of a particular type of art to the artistic and expressive means of painting" [5]. Performing practical painting tasks related to the decorative interpretation of full-scale images, requires them to understand the specifics of traditional applied art.

In the first year future artists perform tasks related to the development of artistic and pictorial means in the field of decorative painting (for example, color spot decorative line). It is shown how performing even the simplest tasks related to decorative interpretation requires an understanding of the artistic originality of traditional applied art (using the example of the educational task "Decorative interpretation of a pictorial image of leaves" performed by a student without initial artistic training in the first semester of study (fig. 9). The future artist defines the compositional plastic and coloristic features of a decorative image in comparison with traditional applied art. For example, the student successfully arranged the location of individual leaves in a decorative image when performing a training task. Each of the plant forms has its own decorative solution while all the elements of the image are combined with a common coloristic and stylistic solution corresponding to the specifics of jewelry art.

The decorative interpretation of a full-scale image by means of painting correlated with the artistic originality of a particular type of traditional applied art is a specific field of knowledge. The purposeful study is conducted only at the Higher school of folk arts. The initial artistic training of students to master the basics of decorative interpretation of a full-scale image (in the field of traditional applied art) ceases to matter.

In the first semester students demonstrate various successes in mastering painting. Those who have initial artistic training have great opportunities to achieve a positive result compared to students without initial training when performing tasks aimed at studying academic painting. The value of initial artistic training is significantly reduced when performing tasks related to the decorative interpretation of full-scale images. The resource content of training compared with the potential of initial artistic training in mastering painting is confirmed by the results of intermediate and final attestations (tables 2-4).

The effectiveness of teaching painting to future artists with different initial artistic training is ensured by the application of specific didactic principles. Principles specific to this field of pedagogy are applied in professional art education along with the generally recognized general pedagogical principles (consciousness and activity; systematicity and consistency; developing and educating nature of education etc.) [13]. For example, the following principles are

implemented: individualization; the principle of combining different forms of learning depending on the tasks content and methods of learning; the principle of consistency in the implementation of design and organizational decisions etc. [10, pp. 10-21].

The basis for scientific research related to the definition of didactic principles optimal for traditional applied art are the results of scientific work devoted to the analysis of innovative didactic principles in the field of art education: integrity, imagery, associativity, improvisationality, artistic taste, dialogicality, the principle of reliance on interest, a combination of artistic perception and practical activity [3; 13, p. 63].

The performance of practical painting tasks is based on the basic principles of drawing from nature. Among these principles are work from nature consistency, from the general to the particular, the principle of constructive analysis of the shape, of the depicted object, the integrity of the image [9]. The application of the principles of image from nature is associated with the formation of the skill of analytical perception of the natural form. At the initial stages of training future artists mastering painting is preceded by mastering drawing. This is due both to the technological features of watercolor oil or tempera painting and to the sequence of stages of completing educational tasks. For example, the performance of practical tasks in painting is carried out according to the algorithm proposed by the teacher:

- visual research and analysis of a natural object. Determining the image angle;
- execution of a composite sketch from nature (in the sketch the search for a compositional solution of the image is carried out the definition of the main color-tonal relations in the image);
- execution of the preparatory drawing on the pictorial plane (the drawing is performed in accordance with the found compositional solution. Preparatory drawing is performed regardless of the chosen painting technique; in watercolor and tempera painting the drawing is applied with a pencil on paper in oil painting with a pencil soft material or brush on canvas or primed cardboard);
- a pictorial solution of the format in large planes (thus using the techniques of watercolor tempera or oil painting techniques the following are determined in the image: color, warmth, coldness, tonality, lighting, source, volumes and textures of image elements; the compositional center is revealed).

A pictorial image is preceded by a linear-constructive image. The image in painting as well as in drawing is based on an analytical perception of form. Therefore, painting as well as drawing must first of all be defined as a thought process [9].

This perception of the process of creating a pictorial image corresponds to the methodological principle of mental drawing. Mental drawing corresponds to the visual representation of the image process.

The formation of artistic literacy among students respectively is carried out through the analysis of natural forms. At the same time the natural form through its imaginative perception by future artists initiates a decorative interpretation of an image made from nature. The full-scale material contains all the necessary information that students learn to reproduce in the image using methods of

generalization constructive analysis of the full-scale form, from general to particular etc. For example, already in the first year future artists learn to enhance the arbitrariness of attention to the compositional organization of the sheet; for this they master the ability to generalize not only to depict but to see the full-scale form. This ability of holistic and selective vision contributes to the formation of basic skills in painting (linear-constructive image transmission of basic proportions, determination of heat and coldness of color in the image).

It should be noted that the perception of painting as an intellectual process not a mechanical reproduction of what is seen initiates the creation of an educational situation that puts students on an equal footing with and without initial artistic training. Students with initial artistic training learn to perceive the process of painting in a new way; often this process requires some inner overcoming. Students without training do not have the opportunity to compare the new drawing experience with the previous one and perceive the teacher's recommendations more easily without internal resistance.

So practical tasks aimed at mastering academic painting contribute to the formation of students' skills:

- in drawing up an artistic palette tonal and color relations to determine a coloristic solution;
- the difference in color shades lightness saturation warmth and coldness of color;
- in possession of a variety of painting techniques and techniques (pouring polishing, raw alla prima brushstroke technique etc.);
- in generalized work excluding the isolated image of individual elements through the identification of a reflex relationship in painting.

Practical tasks aimed at mastering the decorative interpretation of full-scale images from the first semester of training are associated with the formation of skills in decorative processing of images by future artists using methods of generalization, flattening, stylization of the full-scale form in the image. For example, when performing practical tasks related to the decorative interpretation of a full-scale image students learn to rethink the compositional structure of the image in the sheet, stylize the image enhancing its expressiveness and develop a coloristic solution that meets the artistic intent. At the same time they take into account the samples proposed by the teacher from the methodological fund but offer their own decorative solution of the full-scale image (fig. 13-15). Thus, the performance of tasks in the discipline "Painting" related to the decorative interpretation of full-scale images contributes to the formation of students' readiness for artistic creative design and professional activities. These types of activities are also important for completing the final qualification work.

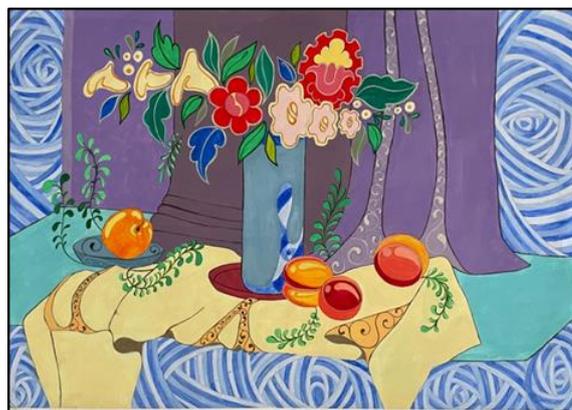

Fig. 13, 14. V. Doronina. III course. The academic assignment of the fifth semester is "Decorative interpretation of the pictorial solution of a still life." 2024

Fig. 15. A. Kislyakova. III course. The academic assignment of the fifth semester is "Decorative interpretation of the pictorial solution of a still life." 2024

When completing the final qualification work students develop original product designs and present them executed in the material. Future artists show the ability to create a unique work.

The ability to create unique works is supported by the readiness of students to independently stylize the form in a decorative image in accordance with the artistic and stylistic features of a particular type of traditional applied art. This type of activity is equally new for students with and without initial artistic training.

Performing tasks related to the decorative interpretation of full-scale images presupposes the manifestation of initiative variability originality and interest by the future artist in his work [11]. The application of an interdisciplinary approach, the creation of a developing educational environment, the use of methods of conscious learning immersion in the subject based on subject-subject relations, cooperation of all participants in the educational process provide conditions for the development of the creative potential of the individual and a motivated attitude to educational activities [1, 14]. Students' motivation supports their active participation in art competitions, extracurricular activities performing additional tasks of increased complexity and creative work. The solution of the pedagogical problem of developing students' abilities for the decorative interpretation of full-scale images, understanding the artistic and plastic features of artistic crafts is supported by positive changes in the attitude of students to educational and professional activities [12].

Academic achievements in painting by future artists with different initial training indicate the effectiveness of purposeful pedagogical activity (tables 2, 3).

Table 2.

Academic performance of students in the discipline "Painting"
The first semester of the 2021-2022 academic year

<i>Preliminary preparation</i>	<i>Evaluation of completed tasks from the block "academic painting" in points</i>				<i>Evaluation of completed tasks from the "decorative interpretation" block in points</i>			
	86-100 %	71-85 %	41-70 %	0-40 %	86-100 %	71-85 %	41-70 %	0-40 %
Studied at an art school – %	0	6,6	33,4	0	0	66,6	33,4	0
were engaged on their own – %	0	66,6	33,4	0	0	33,4	66,6	0
have no artistic training – %	0	50	50	0	0	56,6	43,4	0

Table 3.

Academic performance of students in the discipline "Painting"
The third semester of the 2022-2023 academic year.

<i>Preliminary preparation</i>	<i>Evaluation of completed tasks from the block "academic painting" in points</i>				<i>Evaluation of completed tasks from the "decorative interpretation" block in points</i>			
	86-100 %	71-85 %	41-70 %	0-40 %	86-100 %	71-85 %	41-70 %	0-40 %
Studied at an art school – %	66,7	0	33,3	0	66,7	0	33,7	0
were engaged on their own – %	33,3	33,3	33,3	0	66,7	0	33,3	0
have no artistic training – %	0	100	0	0	50	50	0	0

The analysis of the data reflected in table 4 indicates that the initial artistic training of first-year students does not provide advantages throughout the entire period of study.

Table 4.

Academic performance of students in the discipline "Painting"
The fifth semester of the 2023-2024 academic year.

<i>Preliminary preparation</i>	<i>Evaluation of completed tasks from the block "academic painting" in points</i>				<i>Evaluation of completed tasks from the "decorative interpretation" block in points</i>			
	86-100 %	71-85 %	41-70 %	0-40 %	86-100 %	71-85 %	41-70 %	0-40 %
Studied at an art school – %	66,7	33,3	0	0	100	0	0	0
were engaged on their own – %	33,3	66,7	0	0	66,7	33,3	0	0
have no artistic training – %	50	50	0	0	100	0	0	0

Students without initial artistic training achieve success in the field of decorative painting. Figures 13 and 14 present educational tasks on the topic: "Decorative interpretation of the pictorial solution of a still life" performed by students without initial artistic training. The works are distinguished by the originality of the solution. The stylistics of the interpretation of the image of natural forms reflects the specifics of jewelry art, i.e. the image is characterized by graphicity. The student used the expressiveness of the line in his work stylized the silhouettes of shapes enhanced the tonal and color contrast in the image.

As statistics show students without initial artistic training already achieve success at the end of the second semester in completing tasks related to the creation of decorative images. These successes are confirmed by the results of the certification. At the same time mastering the basics of decorative painting directly contributes to the formation of professional skills of future artists of traditional applied art.

In addition, motivated attitude and interest in educational activities and is noted in the learning process regardless of the initial artistic training of students the development of creative activity. The interest in educational creative and professional activities is confirmed by active participation in exhibitions and competitions held at the Institute of Traditional Applied Arts and branches of the Higher school of folk arts (academy).

The educational programs implemented at the Higher school of folk arts in the field of professional training of future artists in a specific type of traditional applied art have no analogues. Therefore, the initial artistic training of students does not have a decisive impact on the development of future artists of painting. This allows us to conclude about the specifics of the organization of the educational process in the field of teaching painting [6].

These conclusions give grounds to present the following features of teaching the discipline "Painting" in terms of their resource importance for the development of painting by students:

- the content of the discipline painting includes practical tasks on the decorative interpretation of full-scale images reflecting the artistic and aesthetic features of traditional applied art as a unique art form;
- painting is taught in close relationship with the content of the academic disciplines of the Department of Drawing and Painting and the Department of Professional Disciplines;
- application of specific and innovative didactic principles in teaching painting;
- creation of an optimal educational environment strengthening of creative potential and formation of a comprehensively developed personality;
- maintaining the dialogic nature of the educational process and personality-oriented learning [6].

Thus, the success of mastering painting by students both with and without initial artistic training is supported by the specific organization of the educational process, i.e. the professional activity of a teacher the educational activity of a future artist.

References

1. Aleksandrova N. M. Kompleks integrativnykh metodologicheskikh podkhodov k professional'nomu obrazovaniyu v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N. M. Aleksandrova // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal*. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 4 (46). – S. 38-46. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-38-46. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-13.pdf (data obrashcheniya: 24.04.2024).
2. Vanyushkina L. M. Nauchno-pedagogicheskaya shkola V. F. Maksimovich «Teoriya i praktika nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva»: fenomenologicheskaya kharakteristika / L. M. Vanyushkina, S. A. Tikhomirov // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal*. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 2 (28). – S. 56-66. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00028. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (data obrashcheniya 25.04.2024).
3. Davydova G. A. Konceptiya tvorchestva v rabotakh M. M. Bakhtina / G. A. Davydova // *M. M. Bakhtin kak filosof / S. S. Averincev, YU. N. Davydov, V. N. Turbin [i dr.] ; otvetstvennye redaktory : L. A. Gogotishvili, P. S. Gurevich*. – Moskva : Nauka. – 1992. – S. 110-122. – ISBN 5-02-008110- 8.
4. Kuznecov N. G. Specifika zhivopisnoj i graficheskoy postanovki natyurmorta v podgotovke budushchikh khudozhnikov po konkretnym vidam tradicionnykh khudozhestvennykh promyslov / N. G. Kuznecov // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal*. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (44). – S. 85-91. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-85-91. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-13.pdf (data obrashcheniya: 02.04.2024).
5. Krivozubova YU. I. Osobennosti razrabotki sodержaniya obucheniya risunku v srednem professional'nom obrazovanii v oblasti tradicionnykh khudozhestvennykh promyslov / YU. I. Krivozubova // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal*. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1 (43). – S. 138-152. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-138-152. – URL: (data obrashcheniya: 03.04.2024). – EDN: CCJRAT.
6. Maksimovich V. F. Specifika ehstetiki tradicionnykh khudozhestvennykh promyslov / V. F. Maksimovich // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal*. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 4 (42). – S. 60-66. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-60-66. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-15.pdf (data obrashcheniya: 03.04.2024).
7. Maksimovich V. F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / V.F. Maksimovich. – Tekst : ehlektronnyj // *Nauchnyj dialog*. – Ekaterinburg, 2016. – № 12 (60). – 390 s. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (data obrashcheniya: 03.04.2024).
8. Mal'ceva L. V. Zachem nuzhno znat' osnovy izobrazitel'noj gramoty uchashchimsya? / L. V. Mal'ceva – Tekst : ehlektronnyj // *Obshchestvo: sociologiya, psikhologiya, pedagogika*. – Krasnodar, 2011. – № 3-4. – S. 141-143. – URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk->

public%3A%2F%2Ft%2FRXRP6QNpVNHsivmNErq%2BuJRy%2BgXvmkL4s few2d4HjBuVZt3F3o9yl6%2F5GOlrq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D &name=maltseva.pdf&nosw=1 (data obrashcheniya: 28.05.2024).

9. Savinov A. M. Metodicheskie principy akademicheskogo risunka pri podgotovke dizajnerov / A. M. Savinov // *Koncept : ehlektronnyj zhurnal*. – Moskva, 2014. – № S6. – S. 76-80. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/14571.htm> (data obrashcheniya: 02.04.2024).

10. Samakaeva M. IO. Didakticheskie principy i metody obucheniya na disciplinakh khudozhestvennogo cikla v obshcheobrazovatel'noj shkole : uchebnoe posobie po discipline «Metodika obucheniya i vospitaniya v khudozhestvennom obrazovanii» dlya studentov napravleniya 44.03.01 Pedagogicheskoe obrazovanie, profil' Khudozhestvennoe obrazovanie // M. IO. Samakaeva ; Ural'skij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet, Institut muzykal'nogo i khudozhestvennogo obrazovaniya, kafedra khudozhestvennogo obrazovaniya. – Ekaterinburg : UGPU, 2015. – 70 s. – ISBN 978-5-8295-0418-2. – EDN: WDFDXD.

11. Selicheeva I. R. K probleme formirovaniya associativnogo myshleniya uchashchikhsya v sfere dopolnitel'nogo obrazovaniya / N. R. Selicheva, E. S. Yanevich. – Tekst : ehlektronnyj // *Izvestiya voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*. – Voronezh, 2017. – № 3 (276). – С. 15-17. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_30102676_81061990.pdf (data obrashcheniya: 05.04.2024). – EDN: ZITDWH.

12. Serov P. E. Vypolnenie zhivopisnykh i dekorativnykh ehtyudov ptic i zhivotnykh v processe obucheniya zhivopisi / P. E. Serov // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal*. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 4 (38). – S. 107-115. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-107-115. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-15.pdf (data obrashcheniya: 03.04.2024).

13. Shapkin V. V. Primenenie principov khudozhestvenno-tvorcheskoj deyatel'nosti v professional'nom obrazovanii budushchikh khudozhnikov tradicionnykh khudozhestvennykh promyslov / V. V. Shapkin // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal*. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 2 (36). – 63-64 s. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-08.pdf (data obrashcheniya: 28.03.2024).

14. Shapovalova I. A. Psikhologo-pedagogicheskaya podderzhka razvitiya interpretacionnoj deyatel'nosti studentov Instituta tradicionnogo prikladnogo iskusstva / I. A. Shapovalova // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal*. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 2 (36). – S. 79-89. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-79-89. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-10.pdf (data obrashcheniya: 2.04.2024).

Лобов В.А., член Московского союза художников, доцент кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академия), 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: lovladalex@mail.ru.

Lobov V.A., member of the Moscow union of artists, assistant professor of professional disciplines of the Institute of traditional applied arts - Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, Musa Jalil st. 14, building 2, e-mail: lovladalex@mail.ru

**Академическая скульптура, как основа декоративной пластики
малых форм и проектирования ювелирных изделий
Academic sculpture as the basis of decorative plastic of small forms**

Аннотация. Статья посвящена специфике преподавания академической скульптуры и декоративной пластики малых форм, будущим художникам традиционного прикладного искусства. В статье проведен детальный обзор учебных заданий по дисциплинам «Академическая скульптура и пластическое моделирование» и «Декоративная пластика малых форм». Особое внимание уделено взаимосвязи этих дисциплин, обоснована необходимость последовательного освоения этапов трансформации академической скульптурной формы в декоративную, логичной согласованности и взаимосвязи «Академического рисунка», «Пластической анатомии» и «Декоративного рисунка». Анализируется такой важнейший раздел содержания обучения, как композиция, раскрываются основные алгоритмы построения, правила, по которым элементы складываются в целостную составленную ритмически структуру. В статье подробно исследуется проблема отбора существующих профессиональных средств, с помощью которых ведется композиционный поиск наиболее выразительного пластически и декоративного решения в проектировании и изготовлении ювелирных изделий.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, скульптура, специфика обучения, декоративная мелкая пластика, форма, объём, рельеф, орнамент, композиция, трансформация, стилизация, натюрморт, скульптурные изображения животных и птиц.

Abstract. The article is devoted to the specifics of teaching academic sculpture and decorative plastics of small shapes to future artists of traditional applied art. The article provides a detailed review of academic assignments in the disciplines «Academic sculpture and plastic modeling» and «Decorative plastic of small shapes». Special attention is paid to the interrelation of these disciplines, the need for consistent development of the stages of transformation of academic sculptural form into decorative is justified. Logical consistency in the interrelation of such disciplines as «Academic drawing», «Plastic Anatomy» and «Decorative

drawing». Separately, such an important section of learning as composition is considered, the main algorithms by which it is built, the rules by which the elements are formed into an integral rhythmically composed structure are revealed. The article examines in detail the problem of selecting existing professional tools with which to conduct a compositional search in order to achieve the most expressive, decorative plastic solutions in the design and manufacture of jewelry

Keywords: traditional applied art, sculpture, the specifics of training, decorative small plastic, shape, volume, relief, ornament, composition, transformation, stylization, still life, sculptural images of animals and birds.

Процесс становления художника традиционного прикладного искусства связан с освоением наиболее важных ключевых знаний таких дисциплин как: «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Пластическая анатомия», «Декоративный рисунок», «Академическая скульптура и пластическое моделирование».

Дисциплина «Декоративная пластика малых форм» является частью обучения будущего художника. В Институте традиционного прикладного искусства – московский филиал Высшей школы народных искусств (академии) ее осваивают студенты, обучающиеся на кафедре ювелирного искусства, т.к. работа художников-ювелиров связана с объёмными и рельефными изображениями [8, с. 7] (рис. 1⁴⁹).

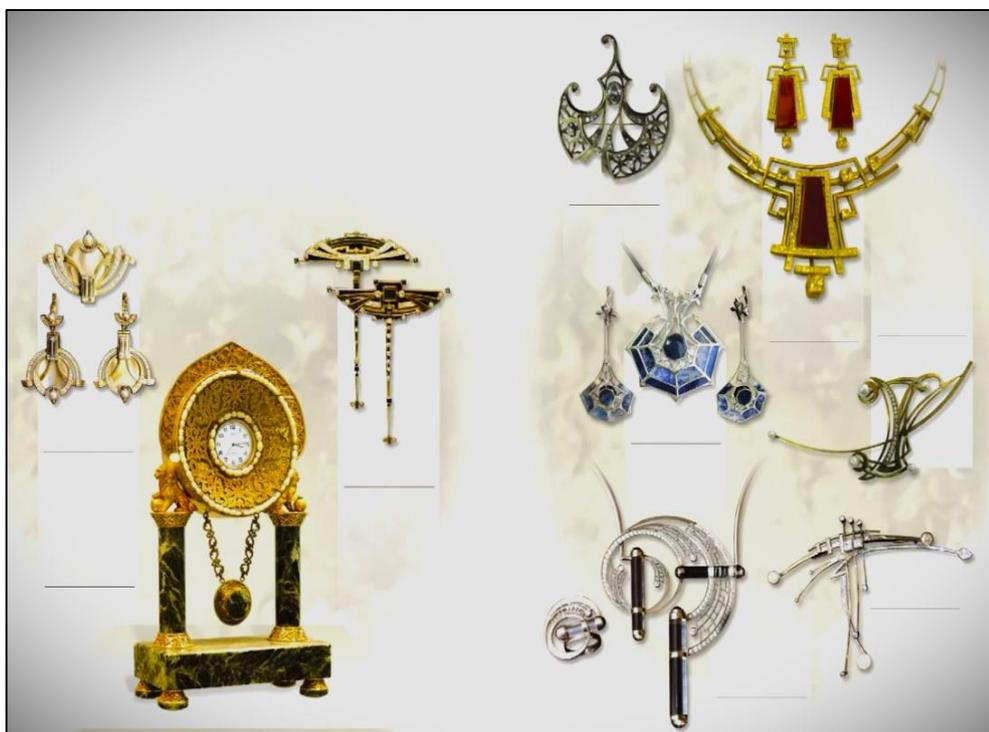

Рис.1. Выпускные квалификационные работы студентов Института традиционного прикладного искусства, профиль – художественный металл (ювелирное искусство)

⁴⁹ Рис. 1-18. – фото автора статьи.

Практически все задания по декоративной мелкой пластике построены на основе скульптурных формообразований, развивающих пространственное и декоративное мышление, соединенных с практикой овладения знаниями, полученными при выполнении учебных заданий по академической скульптуре и пластическому моделированию.

Освоение программы дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» закладывает фундаментальную базу в формировании художника традиционного прикладного искусства.

Цель дисциплины – в овладении способами ваяния и лепки, изучении стадий скульптурной работы: от создания каркаса до нанесения декоративных фактур, овладении техниками и способами конструктивного построения рельефных (рис. 2) и объемных изображений (рис. 3).

Рис. 3. Мыльцын Н. I курс. Объемное изображение животного

Рис. 2. Солопова А. I курс. Рельефное изображение цветов

Большую часть профессиональных знаний студентам дает академическая скульптура. Практические занятия с натурными объектами формируют объемно пространственное мышление, дают возможность уйти от плоскостного восприятия окружающего мира. Выполнение объемных изображений помогает анализировать структуру и особенности характера формы модели, учит выявлять и подчёркивать её индивидуальные конструктивные особенности.

Для изучения скульптуры необходимы исходные, базовые знания, основанные на умении изображать реальные предметы и объекты исследуя их взаимодействие в пространстве. Большое значение для будущих художников, использующих в своих работах объемное изображение, имеют знания об особенностях материалов, их пластических и декоративных свойствах. Например, приёмы сопоставления зеркально ровных и матовых поверхностей плоскостей, применяемых в скульптуре, можно использовать в искусстве изготовления ювелирных изделий. А формирование знаний передачи

воздушной перспективы в рельефах и особенностях её построения через планы изображаемых объектов подготовят студентов к созданию объемно-пространственных объектов.

Особый акцент в обучении академической скульптуре делается на умении изображать растительные и цветочные мотивы (рис. 5, 6), поскольку эти темы одни из самых распространённых и часто используемых в ювелирном искусстве (рис. 7).

Рис. 5. А. Гатиева. I курс.
Копия гипсовой растительной розетки

Рис. 6. И. Болкисев I курс.
Лепка растений с натуры

а)

б)

Рис. 7. Тегетхофф Ю. Выпускная квалификационная работа 2012 г.:
а. – браслет, б. – брошь

Не менее важным являются профессиональные навыки изображения человека и животных (рис. 8, 9), которые нередко включены в декоративные пластические, объёмные и рельефные композиции различной степени сложности.

На практических занятиях обучающиеся овладевают особенностями художественного языка академической скульптуры, в который входит и специфика построения рельефа, круглой скульптуры, и многообразные приемы выполнения работ в различных материалах [5, с. 196].

Для приобретения теоретических знаний о построении рельефа и на практике освоить приёмы и навыки его создания, студенты выполняют на первом курсе копию классической розетки. Розетка представляет собой гипсовое, уплощённое декоративное изображение и является разновидностью

рельефа. Композиция в работе выстраивается от центральной точки. Это задание самое первое в программе академической скульптуры и пластического моделирования. Оно представляет собой вводный этап формирования понимания отличия графического изображения от рельефного. В поэтапном процессе изучаются основные принципы построения объёмного рельефа с растительной формой. В результате работы с моделью, развиваются навыки и умение через форму и её характер, передавать особенности образа.

Рис. 8. Зосимов А. I курс.
Объёмное изображение животного

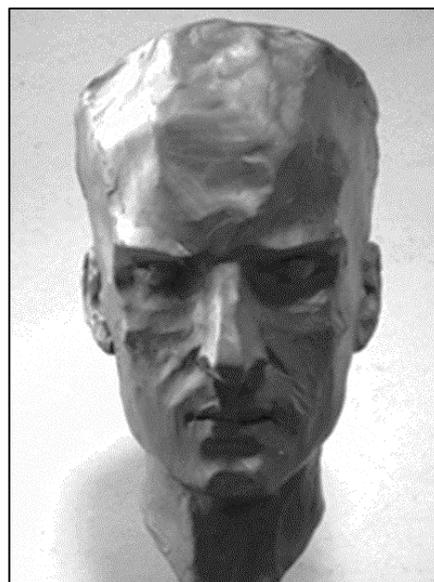

Рис. 9. Орехова Е. III курс.
Объёмное изображение головы
натурщика

Выполнение академических заданий освоение дисциплины «Декоративная пластика малых форм». Практика и знания, приобретаемые в процессе работы над академическими заданиями, становятся примером профессионального подхода к решению сложных художественных задач с правильным практическим использованием приобретённых знаний в пластическом моделировании. Этот опыт способствует применению приёмов в работе по созданию пластических, декоративных произведений. На рисунках 10-11 представлены творческие работы студентов, выполненные на занятиях по декоративной пластике малых форм, в которых решаются декоративные задачи, основываясь на принципах построения академического рельефа, придавая композиционному замыслу условность свойственную произведениям декоративного искусства.

Объединяющим началом академической скульптуры и декоративной пластики малых форм является использование объёма с применением конструктивной пространственной формы, а также работа с предметной, осязаемой средой в которую включены фигуры людей, животных, птиц, разнообразные виды растительного мира, архитектурные объекты. Их тесно связывает применение профессионального моделирования формы и набор массы в соответствии с необходимым числом конструктивных планов,

расположением изображаемых предметов в реальном и условном пространствах. В основе учебных дисциплин лежит анализ формообразования, развивающий объёмно-пространственное мышление [2, с. 8]. В результате единения академического и декоративного подхода появляется возможность создавать многоплановые богатые по пластическому и художественному решению творческие работы.

Рис. 10. Бурова В. I курс. Декоративное рельефное изображение растительной композиции

Рис. 11. Е. Орехова. II курс. Декоративное рельефное изображение натюрморта

Как и для любого вида изобразительного искусства профессиональный рисунок является основой академического скульптурного изображения. Такой же основой служит он и в декоративной скульптуре малых форм, для которой важно соблюдение пропорций, соотношение величин элементов композиции с произведением в целом. Выстраивание определённых взаимоотношений объектов, то есть понимание движения, масштаба и ритма. Обязательное определение центра композиции.

В построении гармоничной композиции, как в академической скульптуре, так и в декоративной, необходимо придерживаться соразмерности целого и отдельных частей целого. Важно понимание масштаба, соразмерности формы и её элементов по отношению к окружающему пространству и другим формам [3, с. 7]. Соблюдение пропорций, масштабности, особой ритмической организации и взаимосвязи изобразительных элементов, играют важную роль в достижении выразительности декоративной композиции (рис. 12).

Рис. 12. Шавырин И. I курс. Декоративное рельефное изображение растительной композиции

Рис 13. Ефремов Е. Брошь «Вишнёвый сад». Выпускная квалификационная работа. 2017 г.

Опыт разработок композиций и их создания на занятиях по декоративной пластике малых форм становится одним из главных источников концентрации идей, позволяющих применять их при проектировании разноплановых по тематике и назначению ювелирных

изделий [6, с. 63]. Наприм, выпускная квалификационная работа Е. Ефремова брошь «Вишнёвый сад» (рис. 13). Брошь – традиционно женское украшение, в котором в миниатюрной форме воплощен образ вишнёвого сада. Тема раскрывается выразительно и точно при помощи игры плавных линий стилизованных растительных элементов, их сочетания с цветными камнями и перламутровыми вставками. Каждый камень удачно расположен в основе мельхиоровых элементов, создавая красивую композицию. Пластика особой художественной формы смогла сформироваться и получить развитие у автора в процессе выполнения заданий по академической скульптуре и пластическому моделированию, где постигались приёмы классической лепки, изучались основные принципы построения рельефа с растительной и анималистической тематикой. В результате длительной аналитической работы с натурой приходит умение и понимание того, как пластическими средствами передать особенности образа и при помощи этих средств создавать новые креативные изделия.

Примером использования выразительных средств декоративной пластики может служить выпускная квалификационная работа Е. Рыбалко «Банты» (рис. 14, 15). В изысканную пластику изгибов лент, гармонично вплетены орнаментально организованные ряды ограненных мерцающих камней. Найдено удачное сочетание выразительной линии силуэта бантов с изящными растительными элементами. В работе видно, как изученные и применяемые на занятиях по декоративной пластике способы стилизации: условность, обобщённость, символичность, орнаментальность, отказ от лишнего второстепенного в формообразовании, применены для реализации замысла и раскрытия темы.

Залогом успешного выполнения декоративных ювелирных изделий является освоение способа перевода двухмерного пространства в объёмное. Оно требует выполнения практических учебных заданий, которые объединяются определённой закономерной последовательностью.

Понимание того, что величина, которая делится только в одном измерении, является линией, в двух – плоскостью, а в трёх – уже характеристика объёмного тела. Формирование, объёмно пространственного мышления имеет начало в практике выполнения заданий по академической скульптуре на основе представления о трёх мерности пространства.

Рис. 14, 15. Рыбалко Е. Броши «Банты». Выпускная квалификационная работа. 2019 г.

Так в построении рельефа птицы на плоскости скульптурными приемами уплощения и последовательного распределения конструктивных планов решается задача восприятия рельефа как реального объёма с характеристиками круглой скульптуры. При этом создаётся иллюзия пространства, находящегося за пределами скульптурного изображения благодаря выстраиванию планов параллельно плоскости фона и сохранения высоты рельефа по всему контуру силуэта птицы. Для усиления эффекта объёмности участки ближнего плана объекта прорабатываются подробнее последующих планов (рис. 16). Этот приём применяется в создании ювелирных изделий, где восприятие высоты рельефа усиливается также благодаря противопоставлению рельефных фактур зеркально отполированных, фактурам матовым, фоновым. Нередко, скульптурные приемы комбинируются с техниками декора поверхности ювелирных изделий, например, оксидирование, при котором серебряные изделия обрабатываются специальным составом, основным ингредиентом которого, является сера. Вследствие этой обработки, материал приобретает

Рис. 16. Рельеф птицы. Этапы выполнения работы

необычную игру переходов цвета различной интенсивности. После полировки, выступающие элементы становятся светлее, тем самым, высота рельефа на потемневшем фоне зрительно увеличивается, что делает его значительно выразительнее по своим декоративным свойствам.

Опыт, приобретённый в процессе выполнения поставленных задач в академической скульптуре, пластическом моделировании и декоративной пластике малых форм, становится ценным материалом для практического применения в изготовлении ювелирных изделий.

Опыт разработки растительных и цветочных мотивов послужил материалом для проектирования и создания семестровых работ, представленных на рисунках 17-18. В стилизованном решении используется основное выразительное средство рельефа – развёртывание композиции на плоскости, в данном случае плоскость фона условна. При этом само изображение построено с передачей пространственных планов. На первом плане находятся цветы, на втором – размещены элементы листьев, выполненные в ажурной сквозной технике, и завершающим третьим планом становится искусно стилизованные ветви. Благодаря такой группировке частей композиции, выстроенных в определённом орнаментальном ритме, последовательно воспринимаются элементы изображения, что создаёт ощущение единства, структурной упорядоченности и целостности изделия.

Рис. 17. Г. Галицын. Брошь «Цветочек».
Семестровая работа. 2020 г.

Рис. 18. А. Ом. Серьги.
Семестровая работа. 2020 г

Современный период развития ювелирного искусства – это период дизайнерского начала и применение современных технологий. Современным художникам-ювелирам доступны технические новшества, которые позволяют воплощать в материале любые формообразующие конструкции. Но к каким бы темам не обращался художник, какие-бы материалы не использовал в своих изделиях, художественную ценность они обретают благодаря применению профессионального опыта, в основе которого лежат знания, полученные при

решении задач, поставленных на занятиях по академической скульптуре, пластическому моделированию и декоративной пластике малых форм.

Важной составляющей приобретения квалифицированных знаний, является необходимость изучения опыта художников предыдущих поколений [7, с. 16] для переосмысления информации и опыта при формировании индивидуального подхода пластического языка. В создаваемых изделиях авторы опираются на работу с натурой, на впечатления от неё, привнося композиционные и декоративные схемы, освоенные и применяемые в процессе обучения.

Таким образом, очевидна ярко выраженная преемственная междисциплинарная связь, способствующая накоплению профессиональных навыков будущих художников традиционного искусства [1, с. 6]. Вместе с тем, происходит овладение техническим мастерством, постигается многообразие выразительных средств пластического языка для создания ювелирных изделий, что впоследствии будет способствовать твёрдой уверенности в самостоятельной, индивидуальной деятельности выпускников.

Помимо практического обучения законам создания скульптуры, работы с натуры, для полноценного понимания природы пластического искусства не обойтись без серьёзного изучения исторического культурного наследия [4, с. 7].

Поскольку объёмная форма является исходным основанием для большей части изделий традиционного прикладного искусства, то очевидным становится то, что академическая скульптура и пластическое моделирование обоснованно занимает место в ряду наиболее важных художественных и общеобразовательных дисциплин.

Для того, чтобы процесс обучения будущих художников традиционного прикладного искусства давал возможность в полной мере раскрыть всё многообразие профессиональных навыков в дальнейшей творческой индивидуальной работе, очевидна необходимость преемственной междисциплинарной связи дисциплин «Академический рисунок», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», «Академическая живопись», «Пластическая анатомия», «Декоративный рисунок». В результате объём профессиональных знаний и большой опыт выполнения практических учебных работ раскрывают перспективы развития замыслов художника, увеличивают диапазон выразительных средств в авторских работах, вдохновляют на дальнейшую самостоятельную деятельность.

Литература

1. Аширова А. А. Стилизация и трансформация природных форм : методические указания / А. А. Аширова. – Бишкек : КРСУ, 2015. – 48 с.

2. Голубева О. Л. Основы композиции : учебник для студентов образовательных учреждений высшего и среднего художественного образования, изучающих курс «Основы композиции» / О. Л. Голубева. – [2-е издание]. – Москва : Искусство, 2004. – 119 с. – ISBN 5-85200-417-0.

3. Каратайева Н. Ф. Академическая скульптура : учебное пособие для бакалавров по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / Н. Ф. Каратайева; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 57 с. – ISBN: 978-5-906697-28-8.

4. Каратайева Н.Ф. Исторические этапы развития скульптуры малых форм / Н. Ф. Каратайева. – Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2016. – № 4 (18). – С. 20-32. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-etapy-razvitiya-skulptury-malyh-form?ysclid=lxemuiu34f546864325> (дата обращения: 11.02.2024).

5. Лантери Э. Лепка / Э. Лантери ; перевод с английского А. Е. Кроль. – Текст : электронный. – Москва : В. Шевчук, 2006. – 336 с. – ISBN 5-94232-035-7. – URL: <https://djvu.online/file/1RNNvIVr48kDh> (дата обращения: 12.01.2024).

6. Лобов В. А. Значение предмета «Академическая скульптура» в подготовке будущих художников, специалистов декоративно-прикладного искусства / В. А. Лобов // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2016. – № 2 (16). – С. 50-59. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-predmeta-akademicheskaya-skulptura-v-podgotovke-buduschih-hudozhnikov-spetsialistov-dekorativno-prikladnogo-iskusstva?ysclid=lxemwdyphk935662044> (дата обращения: 11.02.2024).

7. Моран А. де. История декоративно-прикладного искусства : от древнейших времен до наших дней / А. де. Моран ; с приложением статьи Ж. Гассио-Талабо о дизайне : [перевод с французского] – Текст : электронный. – Москва : Искусство, 1982. – 538 с. – URL: <https://djvu.online/file/ZkBoJRXcNpnIZ> (дата обращения: 10.01.2024).

8. Ювелирное искусство народов России : (Ювелирные украшения) : альбом : из собрания Государственного музея этнографии народов СССР / автор предисловия и вступительных статей А. Д. Аксентон, И. В. Шаталова, Н. М. Сохранская [и др.] ; общая редакция И. В. Шаталовой. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 352 с.

References

1. Ashirova A. A. Stilizaciya i transformaciya prirodny`x form : metodicheskie ukazaniya / A. A. Ashirova. – Bishkek : KRSU, 2015. – 48 s.

2. Golubeva O. L. Osnovy` kompozicii : uchebnyy` dlya studentov obrazovatel`ny`x uchrezhdenij vy`sshego i srednego xudozhestvennogo obrazovaniya, izuchayushhix kurs «Osnovy` kompozicii» / O. L. Golubeva. – [2-e izdanie]. – Moskva : Iskustvo, 2004. – 119 s. – ISBN 5-85200-417-0.

3. Karatajeva N. F. Akademicheskaya skul`ptura : uchebnoe posobie dlya bakalavrov po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskustvo i narodny`e promy`sly» / N. F. Karatajeva; Vy`sshaya shkola narodny`x iskustv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2016. – 57 s. – ISBN: 978-5-906697-28-8.

4. Karatajeva N.F. Istoricheskie e`tapy` razvitiya skul`ptury` maly`x form / N. F. Karatajeva. – Tradicionnoe prikladnoe iskustvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2016. – № 4 (18). – S. 20-32. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-etapy-razvitiya-skulptury-malyh-form?ysclid=lxemuiu34f546864325> (data obrashheniya: 11.02.2024).

5. Lanteri E`. Lepka / E`. Lanteri ; perevod s anglijskogo A. E. Krol`. – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva : V. Shevchuk, 2006. – 336 s. – ISBN 5-94232-035-7. – URL: <https://djvu.online/file/1RNNvIVr48kDh> (data obrashheniya: 12.01.2024).

6. Lobov V. A. Znachenie predmeta «Akademicheskaya skul`ptura» v podgotovke budushhix xudozhnikov, specialistov dekorativno-prikladnogo iskusstva / V. A. Lobov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2016. – № 2 (16). – S. 50-59. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-predmeta-akademicheskaya-skulptura-v-podgotovke-buduschih-hudozhnikov-spetsialistov-dekorativno-prikladnogo-iskusstva?ysclid=lxemwdyphk935662044> (data obrashheniya: 11.02.2024).

7. Moran A. de. Istoriya dekorativno-prikladnogo iskusstva : ot drevnejshix vremen do nashix dnejj / A. de. Moran ; s prilozheniem stat`i Zh. Gassio-Talabo o dizajne : [perevod s francuzskogo] – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva : Iskusstvo, 1982. – 538 s. – URL: <https://djvu.online/file/ZkBoJRXcNpnIZ> (data obrashheniya: 10.01.2024).

8. Yuvelirnoe iskusstvo narodov Rossii : (Yuvelirny`e ukrasheniya) : al`bom : iz sobraniya Gosudarstvennogo muzeya e`tnografii narodov SSSR / avtor predisloviya i vstupitel`ny`x statej A. D. Aksenton, I. V. Shatalova, N. M. Soxranskaya [i dr.] ; obshhaya redakciya I. V. Shatalovoj. – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1974. – 352 s.

Lobov V.A., member of the Moscow union of artists, assistant professor of professional disciplines of the Institute of traditional applied arts - Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, 14 Musa Jalil St., Building 2, e-mail: lovladalex@mail.ru

Academic sculpture as the basis of decorative plastic of small forms

Abstract. The article is devoted to the specifics of teaching academic sculpture and decorative plastics of small shapes to future artists of traditional applied art. The article provides a detailed review of academic assignments in the disciplines «Academic sculpture and plastic modeling» and «Decorative plastic of small shapes». Special attention is paid to the interrelation of these disciplines, the need for consistent development of the stages of transformation of academic sculptural form into decorative is justified. Logical consistency in the interrelation of such disciplines as «Academic drawing», «Plastic Anatomy» and «Decorative drawing». Separately, such an important section of learning as composition is considered, the main algorithms by which it is built, the rules by which the elements are formed into an integral rhythmically composed structure are revealed. The article examines in detail the problem of selecting existing professional tools with which to conduct a compositional search in order to achieve the most expressive, decorative plastic solutions in the design and manufacture of jewelry

Keywords: traditional applied art, sculpture, the specifics of training, decorative small plastic, shape, volume, relief, ornament, composition, transformation, stylization, still life, sculptural images of animals and birds.

The process of becoming an artist of traditional applied art is associated with the development of the most important key knowledge of such disciplines as "Academic drawing", "Academic painting", "Plastic anatomy", "Decorative drawing", "Academic sculpture and plastic modeling".

The discipline "Decorative plastic of small shapes" is part of the training of the future artist. At the Institute of traditional applied arts – the Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy) it is mastered by students studying at the Department of Jewelry Art since the work of jewelers is associated with three-dimensional and relief images [8, p. 7] (fig. 1⁵⁰).

Almost all tasks on decorative fine plastics are based on sculptural formations that develop spatial and decorative thinking combined with the practice of mastering the knowledge gained while performing academic sculpture and plastic modeling training tasks.

⁵⁰ Fig. 1-18. – photo of the author of the article.

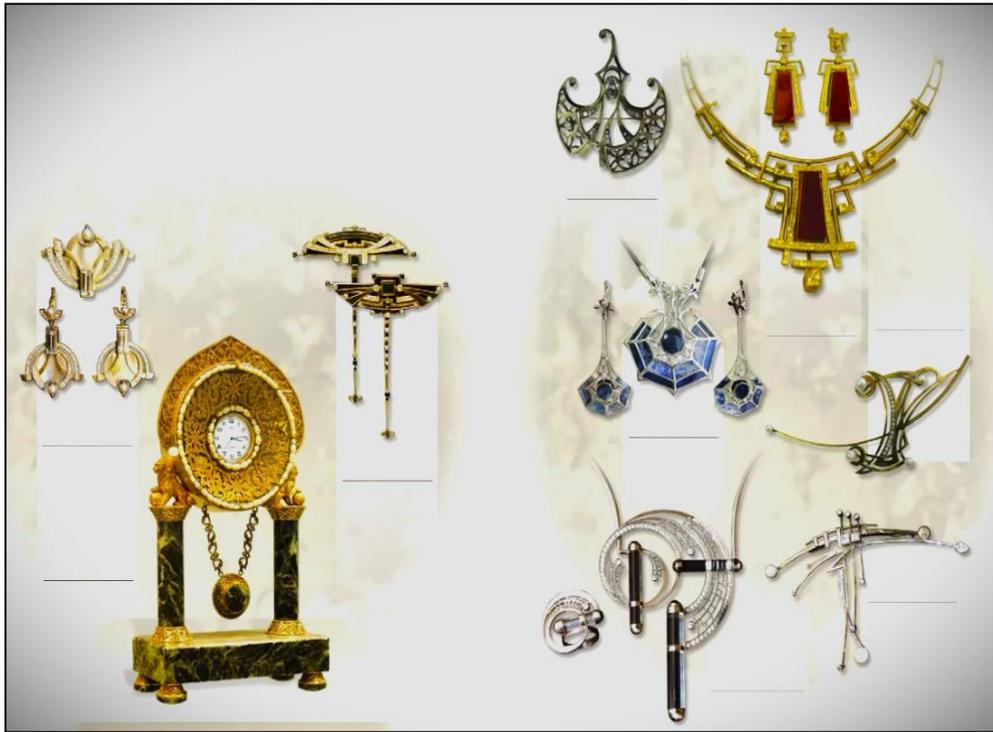

Fig.1. Final qualifying works of students of the Institute of Traditional Applied Arts, profile – artistic metal (jewelry art)

Mastering the program of the discipline "Academic Sculpture and plastic modeling" lays the fundamental foundation for the formation of an artist of traditional applied art.

The main disciplines are in mastering the methods of sculpting and modeling studying, the stages of sculptural work from creating a frame to applying decorative textures mastering techniques and methods of constructive construction of relief (fig. 2) and three-dimensional images (fig. 3).

Academic sculpture provides students with most of their professional knowledge. Practical exercises with natural objects form three-dimensional spatial thinking make it possible to escape from the flat perception of the surrounding world. Performing three-dimensional images helps to analyze the structure and character features of the model's shape, teaches to identify and emphasize its individual design features.

Fig. 2. Solopova A. I course. Relief image of flowers

Fig. 3. Myltsyn N. I course. Three-dimensional image of an animal

To study sculpture you need basic knowledge based on the ability to depict real objects by exploring their interaction in space. Knowledge about the features of materials, their plastic and decorative properties is of great importance for future artists who use three-dimensional images in their works. For example, techniques for comparing mirror-smooth and matte surfaces of planes used in sculpture can be used in the art of jewelry making. And the formation of knowledge of the transmission of aerial perspective in reliefs and the features of its construction through the plans of the depicted objects will prepare

students to create three-dimensional objects.

A special emphasis in teaching academic sculpture is placed on the ability to depict plant and floral motifs (fig. 5, 6) since these themes are among the most common and often used in jewelry art (fig. 7).

Fig. 5. A. Gatieva. I course. A copy of the plaster plant rosette

Fig. 6. I. Bolkisev I course. Modeling plants from nature

a)

b)

Fig. 7. Tegethoff Yu. Final qualifying work in 2012: a. – bracelet, b. – brooch

Equally important are the professional skills of depicting humans and animals (fig. 8, 9) which are often included in decorative plastic volumetric and relief compositions of varying degrees of complexity.

In practical classes students master the features of the artistic language of academic sculpture which includes the specifics of constructing a relief circular sculpture and various techniques for performing work in various materials [5, p. 196].

Fig. 8. Zosimov A. I course.
Three-dimensional image of an animal

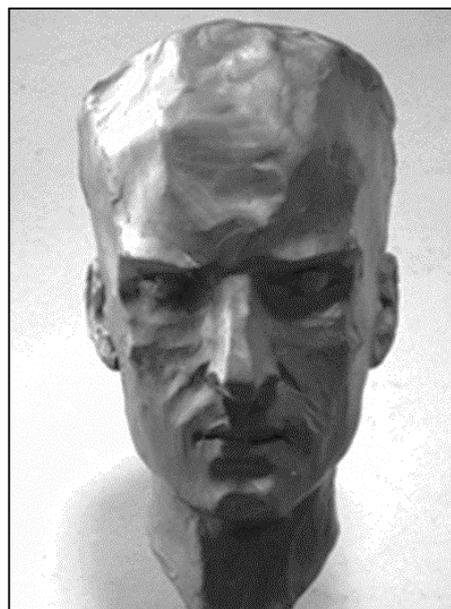

Fig. 9. Orekhova E. III course.
Three-dimensional image of the model's head

Students perform a copy of the classic socket in the first year. The rosette is a plaster flattened decorative image and is a type of relief in order to acquire theoretical knowledge about the construction of a relief and in practice master the techniques and skills of its creation. The composition in the work is built from a central point. This assignment is the very first in the academic sculpture and plastic modeling program. It is an introductory stage in the formation of an understanding of the difference between a graphic image and a relief image. In a step-by-step process the basic principles of constructing a three-dimensional relief with a plant form are studied. Skills and abilities are being developed through the form and its character to convey the features of the image as a result of working with the model.

The practice and knowledge acquired in the process of working on academic assignments become an example of a professional approach to solving complex artistic problems with the correct practical use of acquired knowledge in plastic modeling. This experience contributes to the application of techniques in the creation of plastic and decorative works. Figures 10-11 show the creative works of students performed in classes on decorative plastics of small shapes in which decorative tasks are solved based on the principles of constructing academic relief giving the compositional design the conventionality inherent in works of decorative art.

The unifying principle of academic sculpture and decorative plastics of small forms is the use of volume with the use of constructive spatial form as well as work with an objective tangible environment. The environment includes figures of people, animals, birds, various species of flora architectural objects. They are closely connected by the use of professional shape modeling and a set of weights in accordance with the required number of design plans the location of the depicted objects in real and conditional spaces. The basis of academic disciplines is the analysis of shaping which develops three-dimensional thinking [2, p. 8]. It becomes possible to create multifaceted creative works rich in plastic and artistic solutions as a result of the unification of the academic and decorative approach.

Fig. 10. Burova V. I course. Decorative relief image of a plant composition

Fig. 11. E. Orekhova. II course. Decorative relief image of a still life

Professional drawing is the basis of academic sculptural representation as with any kind of fine art. It serves as the same basis in decorative sculpture of small forms for which it is important to observe proportions the ratio of the magnitudes of the elements of the composition with the work as a whole. Building certain relationships of objects is understanding movement, scale and rhythm.

It is necessary to adhere to the proportionality of the whole and individual parts of the whole in building a harmonious composition both in academic sculpture and decoration. It is important to understand the scale proportionality of the form and its elements in relation to the surrounding space and other forms [3, p. 7]. Observance of proportions scale, special rhythmic organization and interrelation of visual elements play an important role in achieving the expressiveness of a decorative composition (fig. 12).

Fig. 12. Shavyrin I. I course. Decorative relief image of a plant composition

Fig. 13. Efremov E. Brooch "Cherry orchard". Final qualifying work. 2017

The experience of developing compositions and creating them in classes on decorative plastics of small shapes becomes one of the main sources of concentration of ideas that allow them to be used in the design of jewelry of diverse themes and purpose [6, p. 63]. For example, the final qualifying work of E. Efremov is the brooch

"Cherry Orchard" (fig. 13). The brooch is a traditional women's jewelry which embodies the image of a cherry orchard in a miniature form. The theme is revealed expressively and precisely through the play of smooth lines of stylized plant elements, their combination with colored stones and mother-of-pearl inserts. Each stone is well positioned at the base of the nickel, silver elements creating a beautiful composition. The plastic of a special artistic form was able to be formed and developed by the author in the process of completing tasks on academic sculpture and plastic modeling where the techniques of classical modeling were comprehended. Moreover, the basic principles of constructing a relief with plant and animal themes were studied. The ability and understanding of how to convey the features of the image by plastic means and create new creative products using these means comes as a result of long-term analytical work with nature.

An example of the use of expressive means of decorative plastics can be the final qualifying work of E. Rybalko "Bows" (fig. 14, 15). Ornately organized rows of faceted shimmering stones are harmoniously woven into the exquisite plastic of the bends of the ribbons. A successful combination of the expressive silhouette line of the bows with elegant floral elements has been found. The work shows how the methods of stylization studied and used in classes on decorative plastics. Conventionality, generality, symbolism, ornamentation, rejection of unnecessary secondary in shaping are used to realize the idea and reveal the theme.

The key to the successful execution of decorative jewelry is the development of a method for converting two-dimensional space into three-dimensional space. It requires the performance of practical training tasks which are combined in a certain logical sequence.

The formation of three-dimensional thinking has its beginning in the practice of performing tasks in academic sculpture based on the idea of three dimensions of space.

Thus, the problem of perceiving the relief as a real volume with the characteristics of a round sculpture is solved in constructing the relief of a bird on a plane by sculptural techniques of flattening and sequential distribution of constructive plans. This creates the illusion of a space located outside the sculptural image by building plans parallel to the background plane and maintaining the height of the relief along the entire contour of the bird silhouette. To enhance the effect of

volume the sections of the object's near-field plan are worked out in more detail in subsequent plans (fig. 16).

Fig. 14, 15. Rybalko E. Brooches "Bows". Final qualifying work. 2019

This technique is used in the creation of jewelry where the perception of the height of the relief is also enhanced by contrasting relief textures with mirror-polished matte background textures. Often sculptural techniques are combined with techniques for decorating the surface of jewelry. For example, products are treated with a special composition the main ingredient of which is sulfur. As a result of this

Fig. 16. Relief of the bird. Stages of the work

processing the material acquires an unusual play of color transitions of varying intensity. After polishing the protruding elements become lighter. Thereby the height of the relief on a darkened background visually increases which makes it much more expressive in its decorative properties.

The experience is gained in the process of completing the tasks set in academic sculpture plastic modeling and decorative plastic of small shapes. It becomes valuable material for practical application in the manufacture of jewelry.

The experience of developing plant and floral motifs served as the material for the design and creation of semester papers is presented in figures 17-18. The stylized solution uses the main expressive means of relief, i.e. the deployment of the

composition on a plane; in this case the plane of the background is conditional. At the same time the image itself is constructed with the transmission of spatial plans. Flowers are in the foreground leaf elements made in an openwork; through technique they are placed on the second and the artfully stylized branches and finally become the final third plan. The elements of the image are consistently perceived which creates a sense of unity structural orderliness and integrity of the product due to this grouping of the parts of the composition arranged in a certain ornamental rhythm.

Fig. 17. G. Golitsyno. Brooch "Flower".
Semester work. 2020 y.

Fig. 18. A. Om. Earrings. Semester
work. 2020

The modern period of jewelry art development is a period of design beginnings and the application of modern technologies. Modern jewelers have access to technical innovations that allow them to embody any formative structures in the material. No matter what topics the artist addresses, no matter what materials he uses in his products, they gain artistic value through the use of professional experience. The experience is based on the knowledge gained in solving problems, set in classes on academic sculpture plastic modeling and decorative plastic of small shapes.

An important component of acquiring qualified knowledge is the need to study the experience of artists of previous generations [7, p. 16] in order to rethink information and experience in the formation of an individual approach to plastic language. In the created products the authors rely on working with nature on impressions from bringing compositional and decorative schemes mastered and applied in the learning process.

Thus, a pronounced continuous interdisciplinary connection is obvious contributing to the accumulation of professional skills of future artists of traditional art [1, p. 6]. At the same time technical skills are being mastered with a variety of expressive means of plastic language for creating jewelry which will subsequently contribute to firm confidence in the independent individual activities of graduates.

One cannot do without a serious study of historical cultural heritage working from nature for a full understanding of the nature of plastic art [4, p. 7].

It becomes obvious that academic sculpture and plastic modeling reasonably occupy a place among the most important artistic and general education disciplines since the three-dimensional form is the initial basis for most of the products of traditional applied art.

There is an obvious need for a continuous interdisciplinary connection of the disciplines "Academic Drawing", "Academic Sculpture and plastic Modeling", "Academic Painting", "Plastic Anatomy", "Decorative Drawing" in order for the process of future artists training of traditional applied art to provide an opportunity to fully reveal all the variety of professional skills in further creative individual work. As a result, the volume of professional knowledge and extensive experience in practical educational work reveal the prospects for the development of the artist's ideas, increase the range of expressive means in the author's works, inspire further independent activity.

References

1. Ashirova A. A. Stilizaciya i transformaciya prirodny`x form : metodicheskie ukazaniya / A. A. Ashirova. – Bishkek : KRSU, 2015. – 48 s.
2. Golubeva O. L. Osnovy` kompozicii : uchebnik dlya studentov obrazovatel`ny`x uchrezhdenij vy`sshego i srednego xudozhestvennogo obrazovaniya, izuchayushhix kurs «Osnovy` kompozicii» / O. L. Golubeva. – [2-e izdanie]. – Moskva : Iskusstvo, 2004. – 119 s. – ISBN 5-85200-417-0.
3. Karatajeva N. F. Akademicheskaya skul`ptura : uchebnoe posobie dlya bakalavrov po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» / N. F. Karatajeva; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2016. – 57 s. – ISBN: 978-5-906697-28-8.
4. Karatajeva N.F. Istoricheskie e`tapy` razvitiya skul`ptury` maly`x form / N. F. Karatajeva. – Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2016. – № 4 (18). – S. 20-32. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-etapy-razvitiya-skulptury-malyh-form?ysclid=lxemuiu34f546864325> (data obrashheniya: 11.02.2024).
5. Lanteri E`. Lepka / E`. Lanteri ; perevod s anglijskogo A. E. Krol`. – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva : V. Shevchuk, 2006. – 336 s. – ISBN 5-94232-035-7. – URL: <https://djvu.online/file/1RNNvIVr48kDh> (data obrashheniya: 12.01.2024).
6. Lobov V. A. Znachenie predmeta «Akademicheskaya skul`ptura» v podgotovke budushhix xudozhdnikov, specialistov dekorativno-prikladnogo iskusstva / V. A. Lobov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2016. – № 2 (16). – S. 50-59. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-predmeta-akademicheskaya-skulptura-v-podgotovke-buduschih-hudozhdnikov-spetsialistov-dekorativno-prikladnogo-iskusstva?ysclid=lxemwdyphk935662044> (data obrashheniya: 11.02.2024).
7. Moran A. de. Istoriya dekorativno-prikladnogo iskusstva : ot drevnejshix vremen do nashix dnei / A. de. Moran ; s prilozheniem stat`i Zh. Gassio-Talabo o dizajne : [perevod s francuzskogo] – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva : Iskusstvo,

1982. – 538 s. – URL: <https://djvu.online/file/ZkBoJRXcNpnIZ> (data obrashheniya: 10.01.2024).

8. Yuvelirnoe iskusstvo narodov Rossii : (Yuvelirny`e ukrasheniya) : al`bom : iz sobraniya Gosudarstvennogo muzeya e`tnografii narodov SSSR / avtor predisloviya i vstupitel`ny`x statej A. D. Aksenton, I. V. Shatalova, N. M. Soxranskaya [i dr.] ; obshhaya redakciya I. V. Shatalovoj. – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1974. – 352 s.

Крохалева А.В., преподаватель кафедры декоративной росписи им. А.Н. Голубевой, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А., e-mail: annkovakov@yandex.ru

Krokhaleva A.V., teacher of the department of decorative painting named after A.N. Golubeva, Higher school of folk arts (academy), 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lin. A, e-mail: annkovakov@yandex.ru

**Обучение студентов бакалавриата технологии
и материаловедению в области художественной росписи ткани
Teaching Bachelor's degree students in technology and materials science in
the field of artistic fabric painting**

Аннотация. Рассматривается процесс обучения студентов бакалавриата технологии и материаловедению в области художественной росписи ткани. Раскрывается содержание дисциплины «Технология и материаловедение», а также процесс и особенности выполнения тренировочных упражнений в различных техниках росписи ткани.

Ключевые слова: художественная роспись ткани, преподавание, обучение, технология, материаловедение, профильные дисциплины, студент.

Abstract. The article deals with the content of the academic discipline «Technology and material science», which plays an important role in the process of training future artists in the field of fabric painting at the Higher school of folk arts (academy), reveals the goals and objectives of mastering the content of the discipline by students and describes the planned result of mastering the content of the discipline. As illustrations to the article are presented examples of training exercises performed by the students of the first year of bachelor's degree in the course of training sessions.

Keywords: fabric painting, teaching, learning, technology, material science, major disciplines, student.

Важную роль в формировании профессиональных компетенций будущих художников художественной росписи ткани играет «Технология и материаловедение», т. к. содержание дисциплины, изучаемое студентами бакалавриата, формирует знания, умения и навыки, необходимые для последующего освоения проектирования, исполнительского мастерства художественной росписи ткани.

Освоение содержания дисциплины «Технология и материаловедение» обеспечивает у студентов формирование способности создавать художественно-графические проекты и изделия с художественной росписью ткани индивидуального и интерьерного назначения, способствует

приобретению знаний о свойствах материалов, и технологических особенностях техник росписи ткани, умения выполнять в материале экспериментальные образцы [4].

Студенты приобретают теоретические знания о различных видах материалов, веществ и инструментов, применяемых при создании изделий с художественной росписью ткани, приобретают умения работать в различных техниках художественной росписи ткани и основных видах печати рисунка на ткани.

Основные задачи изучения курса «Технологии и материаловедение»:

- ✓ освоить профессиональную терминологию, применяемую в области художественной росписи ткани;
- ✓ уметь работать со специальной литературой, содержащей информацию о художественной росписи ткани, с альбомами, содержащими как натуралистические, так и декоративно переработанные ботанические иллюстрации;
- ✓ изучить требования, предъявляемые к инструментам, используемым при создании изделий с художественной росписью ткани;
- ✓ изучить свойства и особенности материалов, применяемых для создания изделий с художественной росписью ткани, а также способы оценки их качества;
- ✓ формировать умение применять теоретические знания о росписи ткани в практической учебно-познавательной деятельности.

Содержание учебной дисциплины «Технология и материаловедение» включает два раздела: материаловедение и технология. На занятиях по материаловедению студенты получают знания о волокнах и видах тканей, необходимых в дальнейшем для освоения содержания дисциплин «Исполнительское мастерство художественной росписи ткани» и «Совершенствование мастерства художественной росписи ткани». Это связано с тем, что выбор красителей для росписи напрямую зависит от вида ткани, например, анилиновые красители применимы только для натуральных тканей; акриловые красители – для росписи синтетических тканей. Кроме того, студенты знакомятся с образцами тканей, применяемых в художественной росписи, критериями их выбора.

На технологии художественной росписи ткани студенты осваивают практические навыки применения техник росписи, начиная с наиболее простой – «холодный батик», затем осваивают «свободную роспись» и наиболее сложную – «горячий батик».

Программа дисциплины предполагает изучение красителей и химических веществ, применяемых при создании изделий с художественной росписью ткани. На занятиях студенты:

- ✓ осваивают процесс приготовления красок из различных красителей;
- ✓ изучают требования, предъявляемые к красителям, применяемым для росписи разных типов ткани (натуральной, синтетической и смесовой);
- ✓ изучают способы получения дополнительных эффектов при

применении таких веществ, как соль и мочеви́на. В ходе практической работы вырабатывают умение определять необходимую степень влажности ткани для нанесения соли и мочевины: если ткань слишком влажная, то могут появиться грязные разводы, если соль нанести на высохшую ткань – пропадает визуальный эффект;

- ✓ знакомятся с приемами художественной росписи ткани;
- ✓ получают навыки равномерного покрытия ткани краской и создания растяжек цвета. При выполнении тренировочного упражнения студенты впервые осваивают навыки работы с анилиновыми красителями (рис. 1, 2⁵¹).

Рис. 1, 2. Упражнения, выполненные студентами I курса.
Декоративный эффект, созданный солью и мочевиной

На втором этапе обучения студенты осваивают технику росписи ткани «холодный батик» (рис. 3, 4), впервые пробуют работать стеклянной трубочкой, осваивая навыки наведения плавных непрерывных линий одинаковой толщины, а также аккуратных и незаметных стыков нескольких линий. Прерывистая резервная линия приводит к вытеканию красителя за пределы контура, что является браком в изделии. Освоение данных навыков необходимо при создании качественной росписи ткани.

Рис. 3, 4. Упражнения, выполненные студентами I курса.
Техника росписи ткани «холодный батик»

⁵¹Рис. 1-8. – фото автора статьи.

На третьем этапе изучения техник росписи ткани студенты знакомятся с техникой «свободная роспись», которая по некоторым техническим приёмам близка акварельной живописи. Студенты осваивают технологию росписи ткани анилиновыми красителями по солевому раствору, по сухой ткани, по мокрой ткани и по «загустке».

Самой сложной техникой является техника «горячий батик». Студенты осваивают технологии росписи «от пятна» в одно «перекрытие» красочных слоев и «сложный батик» в несколько «перекрытий». Дальнейшее освоение техники происходит на III курсе в ходе выполнения учебных заданий по дисциплине «Совершенствование мастерства по художественной росписи ткани» (рис. 5, 6).

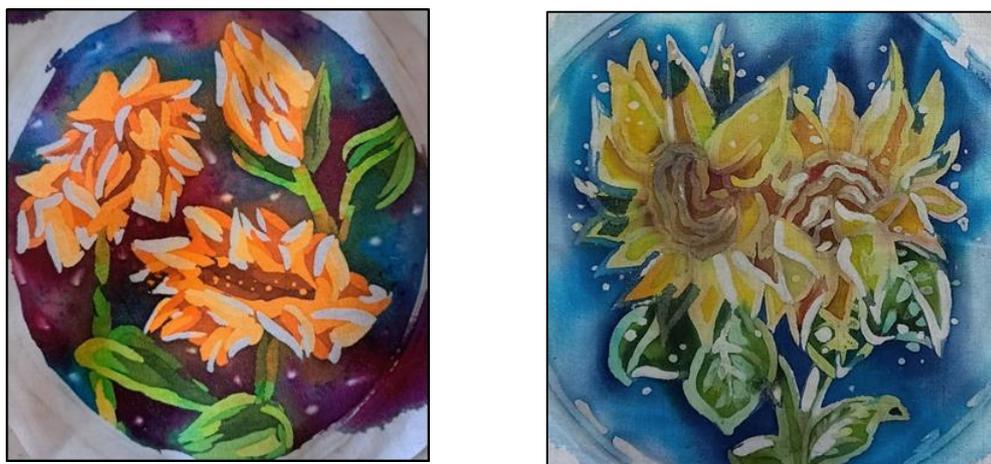

Рис. 5, 6. Упражнения, выполненные студентами I курса.
Техника росписи ткани «горячий батик»

В ходе выполнения учебных заданий по дисциплине «Технология и материаловедение» студенты имеют возможность реализовать в материале собственные небольшие проекты, т. к. учебным заданием по исполнительскому мастерству на I курсе бакалавриата является копирование образцов из методического фонда кафедры декоративной росписи им. А.Н. Голубевой Высшей школы народных искусств (академии).

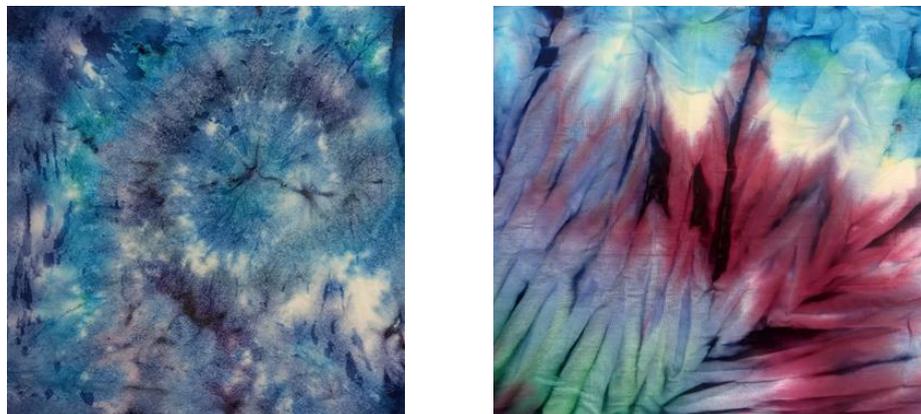

Рис.7, 8. Тренировочные упражнения, выполненные студентами I курса бакалавриата. Техника росписи ткани «узелковый батик»

Следующий этап – знакомство с техникой росписи ткани «узелковый батик». Данная техника считается достаточно простой для освоения, поэтому выполняется за несколько тренировочных упражнений (рис. 7, 8).

При изучении темы «Способы и техники оформления ткани (аэрография, набойка, фотопечать, вытравная печать и др.) студенты реализуют свой творческий потенциал: при выполнении учебных заданий происходит решение творческих экспериментальных задач, в ходе которых осуществляется выбор техник росписи текстильных изделий, видов ткани и красителей [4, с. 118].

Знакомство с приёмами работы и особенностями разных техник росписи ткани, а также возможностями их комбинирования, покрытия красителем больших и малых плоскостей, двойными и тройными перекрытиями красочного слоя, возможными видами брака и способами его устранения, особенностями текстильного рисунка, формируют необходимые навыки проектирования изделий с ручной росписью ткани [1, с. 70].

Приобретенные теоретические знания и практические навыки, углубляются при освоении дисциплин «Исполнительское мастерство художественной росписи ткани», «Совершенствование мастерства художественной росписи ткани» и «Проектирование». Это способствует формированию профессионализма будущих художников художественной росписи ткани, т.к. свободное владение различными техниками открывает безграничные возможности воплощения самых сложных творческих замыслов [3, с. 106].

Литература

1. Немеренко Н. Н. Интеграция содержания учебных дисциплин как основа совершенствования обучения бакалавров художественной росписи ткани / Н. Н. Немеренко // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 3 (33). – С. 68-75. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00052. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-08.pdf (дата обращения: 20.06.2024).

2. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : приказ Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1010. – Текст : электронный // ФГОС : [сайт]. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-03-02-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly-1010/> (дата обращения: 30.05.2024).

3. Салтанова Ю. С. Профессиональная подготовка в области художественной росписи тканей в Институте традиционного прикладного искусства: специфика педагогической деятельности / Ю. С. Салтанова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 1 (31). – С. 103-113. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00014. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_1/2020-01-14.pdf (дата обращения: 21.06.2024).

4. Салтанова Ю. С. Творческое развитие студентов в процессе изучения дисциплины «Совершенствование мастерства художественной росписи ткани» / Ю. С. Салтанова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 1 (39). – С. 114-125. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-1-114-125. – URL: https://https://dpio.ru/stat/2020_1/2020-01-14.pdf (дата обращения: 21.06.2024).

References

1. Nemerenco N. N. Integraciya sodержaniya uchebny`x disciplin kak osnova sovershenstvovaniya obucheniya bakalavrov xudozhestvennoj rospisi tkani / N. N. Nemerenco // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 3 (33). – S. 68-75. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00052. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-08.pdf (data obrashheniya: 20.06.2024).

2. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhdenii Federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` : prikaz Minobrnauki Rossii ot 13 avgusta 2020 g. № 1010. – Tekst : e`lektronny`j // FGOS : [sajt]. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-03-02-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly-1010/> (data obrashheniya: 30.05.2024).

3. Saltanova Yu. S. Professional`naya podgotovka v oblasti xudozhestvennoj rospisi tkanej v Institute tradicionnogo prikladnogo iskusstva: specifika pedagogicheskoy deyatel`nosti / Yu. S. Saltanova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 1 (31). – S. 103-113. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00014. – URL: https://https://dpio.ru/stat/2020_1/2020-01-14.pdf (data obrashheniya: 21.06.2024).

4. Saltanova Yu. S. Tvorcheskoe razvitie studentov v processe izucheniya discipliny` «Sovershenstvovanie masterstva xudozhestvennoj rospisi tkani» / Yu. S. Saltanova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 1 (39). – S. 114-125. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-1-114-125. – URL: https://https://dpio.ru/stat/2020_1/2020-01-14.pdf (data obrashheniya: 21.06.2024).

Krokhaleva A.V., teacher of the department of decorative painting named after A.N. Golubeva, Higher school of folk arts (academy), 196128, Saint - Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: annkovakov@yandex.ru

Teaching Bachelor's degree students in technology and materials science in the field of artistic fabric painting

Abstract. The article deals with the content of the academic discipline «Technology and material science» which plays an important role in the process of training future artists in the field of fabric painting at the Higher school of folk arts (academy), reveals the goals and objectives of mastering the content of the discipline by students and describes the planned result of mastering the content of the discipline. Examples of training exercises performed by the students of the first year of bachelor's degree in the course of training sessions are presented as illustrations to the article.

Keywords: fabric painting, teaching, learning, technology, material science, major disciplines, student.

An important role in the formation of professional competencies of future artists of fabric art painting is played by "Technology and Materials Science" since the content of the discipline studied by undergraduate students forms the knowledge skills and abilities necessary for the subsequent development of design performing skills of fabric art painting.

Mastering the content of the discipline "Technology and Materials Science" provides students with the formation of the ability to create artistic and graphic projects and products with artistic painting of fabrics for individual and interior purposes. It contributes to the acquisition of knowledge about the properties of materials and technological features of fabric painting techniques, the ability to perform experimental samples in the material [4].

Students acquire theoretical knowledge about various types of materials, substances and tools used in the creation of products with artistic painting of fabric, acquire the ability to work in various techniques of artistic painting of fabric and the main types of printing patterns on fabric.

The main objectives of the course "Technology and Materials Science":

- ✓ to master the professional terminology used in the field of artistic fabric painting;
- ✓ be able to work with special literature containing information about the artistic painting of fabric with albums containing both naturalistic and decoratively reworked botanical illustrations;
- ✓ to study the requirements for the tools used in the creation of products with artistic painting of fabric;
- ✓ to study the properties and features of materials used to create products

with artistically painted fabrics as well as ways to assess their quality;

✓ to form the ability to apply theoretical knowledge about fabric painting in practical educational and cognitive activities.

The content of the discipline "Technology and Materials Science" includes two sections: material science and technology. In material science classes students gain knowledge about fibers and types of fabrics which are necessary in the future to master the content of the disciplines "Performing skills of artistic painting of fabric" and "Improving the skill of artistic painting of fabric". This is due to the fact that the choice of dyes for painting directly depends on the type of fabric. For example, aniline dyes are applicable only for natural fabrics; acrylic dyes are used for painting synthetic fabrics. In addition, students get acquainted with the samples of fabrics used in art painting, the criteria for their selection.

Students master practical skills

Using the technology of artistic fabric painting in applying painting techniques starts with the simplest features: "cold batik", then master "free painting" and the most complex "hot batik".

The program of the discipline involves the study of dyes and chemicals used in the creation of products with artistically painted fabrics. In the classroom students do the following actions:

✓ master the process of making paints from various dyes;
✓ study the requirements for dyes used for painting different types of fabric (natural synthetic and mixed);

✓ study ways to obtain additional effects when using substances such as salt and urea. In the course of practical work they develop the ability to determine the necessary degree of moisture in the fabric for applying salt and urea: if the fabric is too wet dirty stains may appear if salt is applied to a dried fabric the visual effect disappears;

✓ get acquainted with the techniques of artistic painting of fabric;
✓ gain skills in evenly coating fabric with paint and creating stretch marks of color. During the training exercise students for the first time master the skills of working with aniline dyes (fig. 1, 2⁵²).

At the second stage of training students master the technique of painting "cold batik" fabric (fig. 3, 4) for the first time. They try to work with a glass tube mastering the skills of pointing smooth continuous lines of the same thickness as well as neat and inconspicuous joints of several lines. An intermittent backup line causes the dye to leak out of the contour which is a defect in the product. Mastering these skills is necessary when creating high-quality fabric painting.

Students get acquainted with the technique of "free painting" at the third stage of studying the techniques of fabric painting. According to some techniques it is close to watercolor painting. Students master the technology of painting fabric with aniline dyes using saline solution, dry fabric, wet fabric and "thickening".

Fig. 1-8. – photo of the author of the article.

Fig. 1, 2. Exercises performed by first-year students.
Decorative effect created by salt and urea

Fig. 3, 4. Exercises performed by first-year students.
The technique of painting the fabric "cold batik"

The most difficult technique is the "hot batik" technique. Students master the technologies of painting "from the spot" in one "overlap" of colorful layers and "complex batik" in several "overlaps". Further mastering of the technique takes place in the third year in the course of completing educational tasks in the discipline "Improving the skill of artistic painting of fabric" (fig. 5, 6).

Students have the opportunity to implement their own small projects in the material in the course of completing educational tasks in the discipline "Technology and Materials Science". The educational task for performing arts in the first year of the bachelor's degree is copying samples from the methodological fund of the Department of Decorative Painting named after A.N. Golubeva of the Higher school of folk arts (academy).

The next stage is to get acquainted with the technique of painting "nodular batik" fabric. This technique is considered quite simple to master so it is performed in several training exercises (fig. 7, 8).

Students realize their creative potential when studying the topic "Methods and techniques of fabric design (airbrushing, printing, photo printing, etching etc.). Tasks are solved in particular when performing educational tasks, creative

experimental during which the selection of techniques for painting textiles types of fabric and dyes is carried out [3, p. 118].

Fig. 5, 6. Exercises performed by first-year students.
Technique of painting fabric "hot batik"

Fig.7, 8. Training exercises performed by students of the first year of the Bachelor's degree. The technique of painting the fabric "nodular batik"

Familiarity with the working methods and features of various techniques of fabric painting form the necessary skills for designing products with hand-painted fabric. Also the possibilities of combining them, coating large and small planes with dye, double and triple overlaps of the paint layer, possible types of defects and ways to eliminate the features of textile drawing form the necessary skills for designing products with hand-painted fabric form important skills [1, p. 70].

The acquired theoretical knowledge and practical skills are deepened when mastering the disciplines "Performing skills of artistic painting of fabric", "Improving the skill of artistic painting of fabric" and "Design". This contributes to the formation of professionalism of future artists of artistic fabric painting since fluency in various techniques opens up limitless possibilities for the embodiment of the most complex creative ideas [2, p. 106].

References

1. Nemerenko N. N. Integraciya sodержaniya uchebny`x disciplin kak osnova sovershenstvovaniya obucheniya bakalavrov xudozhestvennoj rospisi tkani / N. N. Nemerenko // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 3 (33). – S. 68-75. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00052. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-08.pdf (data obrashheniya: 20.06.2024).
2. Saltanova Yu. S. Professional`naya podgotovka v oblasti xudozhestvennoj rospisi tkanej v Institute tradicionnogo prikladnogo iskusstva: specifika pedagogicheskoy deyatel`nosti / Yu. S. Saltanova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 1 (31). – S. 103-113. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00014. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_1/2020-01-14.pdf (data obrashheniya: 21.06.2024).
3. Saltanova Yu. S. Tvorcheskoe razvitie studentov v processe izucheniya discipliny` «Sovershenstvovanie masterstva xudozhestvennoj rospisi tkani» / Yu. S. Saltanova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 1 (39). – S. 114-125. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-1-114-125. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_1/2020-01-14.pdf (data obrashheniya: 21.06.2024).
4. Federal`ny`j gosudarstvenny`j obrazovatel`ny`j standart vy`sshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (uroven` bakalavriata) utverzhdenного prikazom Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossijskoj federacii ot 12.01.2016. – Tekst : e`lektronny`j. – URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/540302_B_15062018.pdf (data obrashheniya: 21.06.2024).

Pedagogy of museum activity in the field of traditional applied art

УДК 688.721

Полякова В.А., хранитель музейных предметов, Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама, Сергиево-Посадский институт игрушки, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 123, e-mail: xpmi@bk.ru

Polyakova V.A., curator of museum objects of the N. D. Bartram Art and pedagogical toy museum, Sergiev Posad Institute of Toys, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Higher School of Folk Arts (Academy)», Moscow region, Sergiev Posad, red Army Avenue, 123, e-mail: xpmi@bk.ru

**Богородские и сергиевские кони как историко-культурное наследие в
собрании Художественно-педагогического музея игрушки
им. Н.Д. Бартрама**

**Bogorodsky and sergievsky horses as a historical and cultural heritage in the
collection of the Art and Pedagogical Museum of Toys named
after N.D. Bartram**

Аннотация. В статье рассматриваются игрушечные кони работы сергиевских мастеров и скульптурные изображения коней богородских резчиков, роль и место игрушечных лошадок в системе игрушечного производства в стране на рубеже XIX – XX вв. В данной статье уделено внимание авторским произведениям и изделиям массового кустарного производства.

Ключевые слова: конь, игрушечная лошадка, лепная игрушка, богородские резчики, композиция, упряжка, «выезд», «болвашка», «бумажная игрушка».

Abstract. The article examines toy horses by sergiev masters and sculptural images of horses by bogorodsky carvers, examines the role and place of toy horses in the system of children's culture, toy production in the country at the turn of the XIX–XX centuries. This article discusses the author's works and a fairly large-scale artisanal production.

Keywords: horse, toy horse, stucco toy, bogorodsky carvers, composition, team, «departure», «dummy», «paper toy».

В статье будут рассмотрены игрушечные кони, которые изготавливали на двух крупнейших игрушечных производствах России – в с. Богородском и

Сергиевом Посаде. Коллекция изделий этих промыслов, в том числе и лошадок, по праву считаются гордостью собрания Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама.

Как отмечала художник Научно-исследовательского института художественной промышленности А.А. Авсеенок, «богородские мастера умеют видеть и подмечать в изображаемом самое существенное, самое главное – ничто не ускользает от внимательных глаз мастеров-художников. Они проявляют большую наблюдательность при изображении животных. Можно только удивляться той виртуозной технике, точности и великолепному мастерству, которые проявляются в богородских скульптурах коней» [3, с. 15].

Резчики создали множество деревянных лошадок, разнообразных по характеристикам, назначению, образно-художественному решению. Композиции с лошадьми характерны для ассортимента богородских изделий. Лошадки выполнялись под влиянием двух составляющих: народной традиции, передающейся из поколения к поколению, и профессионального искусства. Резные кони, выполненные резчиками в первой половине XIX в. – середине XIX в., разительно отличаются от изделий так называемого «земского периода» – конец XIX – начало XX в. Именно тогда на промысел значительное влияние оказывали художники-профессионалы.

Можно выделить несколько типов коней. Прежде всего, изображения лошадей, занятых крестьянским трудом: пахотой, перевозкой дров, извозом; лошади, пасущиеся вместе с жеребятами. В этих нехитрых композициях явно прослеживается исконное уважительное отношение резчиков к лошадям. Конь – первый помощник в крестьянском хозяйстве (рис. 1⁵³), а богородские мастера – крестьяне. Резьбой по дереву жители села Богородское занимались в свободное от сельскохозяйственных работ время.

Н.М. Церетелли в своем исследовании «Русская крестьянская игрушка» писал, что «Почти такое же обилие вариантов дала игрушка и в изображении верховой езды (рис. 2). Тема, повторяемая в бесконечных вариантах и комбинациях, существовала всюду, куда проникало влияние города или усадьбы» [5, с. 50].

Совершенно другой характер имеют знаменитые богородские «выезды». Это парные упряжки, тройки, одиночки, совсем не связанные с ежедневным бытом сельских жителей, а скорее являющиеся своеобразной иллюстрацией к жизни совершенно иных слоев населения. Особенно прославился такими композициями А.Я. Чушкин, работавший в начале XX в. (рис. 3). Лучшие его «композиции относятся к 1910-1912 гг., когда художник, по-видимому, достиг своей творческой зрелости» [1, с. 32]. Это были изящные, удивительно тонко выполненные композиции, в которых в классических богородских традициях изображались отнюдь не крестьянские типажи. В красивых конных и санных упряжках седоками могли быть офицеры, дамы, купцы в богатых шубах. Выезды назывались зимние или летние.

⁵³ Рис. 1-12. – фото автора статьи.

Как в одном, так и в другом варианте кони с грациозно выгнутыми шеями на изящных ногах с красивой, тщательно проработанной упряжью скорее предмет традиционного прикладного искусства, а не детская игрушка. Эти композиции выполнялись народным мастером несомненно под влиянием земских деятелей, в частности Н.Д. Бартрама, с которым А.Я. Чушкин в этот период сотрудничал.

Рис. 1. Скульптура «Пахарь». Середина XIX в.
Богородская художественная резьба по дереву.
Сало Богородское, Художественно-педагогический
музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

Рис. 2. Скульптура «Всадник». Богородская художественная
резьба по дереву.
Середина XIX в.
Село Богородское,
Художественно-педагогический музей
игрушки им. Н.Д. Бартрама

Рис. 3. А.Я. Чушкин. Скульптурная композиция «Упряжка». Начало XX в.
Богородская резьба по дереву. Село Богородское.
Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

Н.Д. Бартрам снабжал мастеров заказами. В качестве образцов он предлагал им литографии, книжные иллюстрации, лубочные картинки. С Н.Д. Бартрамом работал не только А.Я. Чушкин, но и другие богородские мастера. Конными упряжками прославился один из представителей династии

Прониных – М.А. Пронин. Его знаменитые «тройки» с седоком, кучером и медведем заняли достойное место в череде богородских изделий начала XX в. (рис. 4).

Рис. 4. М.А. Пронин. Скульптурная композиция «Тройкой». Богородская резьба по дереву. Село Богородское. Начало XX в. Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

В тесном взаимодействии с Н.Д. Бартрамом работали и посадские резчики Рыжовы. О творчестве этой династии можно говорить, как о сложившейся особой школе резьбы. Основателем ее считается А.А. Рыжов.

Рис. 5. И.А. Рыжов. Конь-болвашка. Вторая половина XIX в. Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

Самыми талантливыми из семи сыновей принято считать Ивана Александровича старшего и Ивана Александровича младшего. Представители семьи Рыжовых делали игрушки, болвашки и скульптуры без излишней детализации, их отличали спокойные, плавные линии. Рыжовы считались одними из лучших мастеров, выполнявших «болвашки» – технически совершенные формы для изготовления игрушек из папье-маше.

В собрании Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама хранится конь-болвашка работы И.А. Рыжова старшего, датируемый второй половиной XIX в. (рис. 5).

Лепка коней с использованием болвашек продолжалась на промысле вплоть до начала XX в., хотя уже с 1860-х гг. в Сергиевом Посаде начинают изготавливать коней в разъемных гипсовых формах. «Нигде в России не делали столько коней, как в Сергиевом Посаде. Традиционно русская игрушка в руках сергиевских кустарей стала как никогда

массовой», – писала Г.Л. Дайн – известный исследователь игрушки [2, с. 142]. Строки эти прекрасно иллюстрируют, прежде всего, лошадок из папье-маше, которых часто называли бумажными конями (рис. 6).

Первое официальное упоминание об изготовлении коней в Сергиевом Посаде относится к концу XVIII в. «Коневой товар» сергиевских кустарей был чрезвычайно разнообразным. Коней делали одиночками, парами, тройками, устанавливали на подставку из двух параллельно расположенных деревянных палочках с четырьмя колесиками. Чаще всего сергиевские кустари изготавливали так называемые «запряжки». Коней запрягали в сани, тележки, кареты. Встречались и виды повозок, которые уже давно вышли из обихода. Г.Л. Дайн упоминает, что кони были разнообразными «по масти и размерам: большой до 65 см, средний до 40 см, полусредний до 30 см. Примечательно, что кустари и скупщики никогда не называли товар по размеру. Он был зашифрован в самом названии» [2, с. 142].

Чрезвычайно разнообразна была и отделка игрушечных лошадок. Самые дешевые окрашивали меловой краской, более дорогие покрывали лаком, убирали красивой упряжью, седлами. У некоторых был «голос» – звуковой механизм, позволяющий издавать звуки, схожие с лошадиным ржанием (рис. 7).

Рис. 6. Игрушка «Лошадка с жеребенком». Сергиевский посад. Вторая половина XIX в. Художественно-педагогический музей

Рис. 7. Конь-каталка. Конец XIX – начало XX в. Сергиевский посад. Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

Часто коней покрывали кожей, обтягивали мехом. Очень распространенными были кони-качалки с выгнутыми полозьями (рис. 8).

Излюбленный сергиевский конь – серый в яблоках – почти сказочный с упрощенной обобщенной лепкой корпуса и ног, выразительной мощной шеей, тонко, изящно вылепленной головой со стеклянными вставными глазами и роскошным хвостом из льна, шелка или конского волоса (рис. 9, 10).

Рис. 8. Конь-качалка. Сергиевский посад. Конец XIX – начало XX в.
Сергиевский посад.
Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

Рис. 9. Кони-каталки. Начало XX в.
Сергиевский посад. Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

Сергиевские и богородские игрушечные кони из дерева и из папье-маше – самостоятельное направление в русском игрушечной кустарном производстве, ставшие замечательным явлением в отечественной культуре XIX – XX вв. Фотодокументы прошлого, живописные произведения, мемуарная, художественная и детская литература свидетельствуют о том, какую важную роль играла лошадка в культуре детства конца XIX – начала XX в. Факт, подтверждающий особое отношение к этой игрушке, – присутствие изображения коня уже в советское время на гербе г. Загорска на фоне очертаний Троице-Сергиевой лавры. Графическое очертание коня-качалки по сей день живет на логотипе Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». Это дань художественным традициям.

Рис. 10. Кони-каталки. Начало XX в.
Сергиевский посад.
Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

В советское время игрушечных коней из дерева и из папье-маше (каталки, качалки) продолжали изготавливать на двух фабриках игрушек г. Загорска. Последний игрушечный конь был выполнен на фабрике в начале 1980-х гг.

Студенты Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии) в настоящее время активно работают по программе реновации музейных предметов из коллекции Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама [4]. Так, среди интересных работ можно выделить реновацию традиционных сергиевских коней из дерева

и папье-маше кустарного производства и реновацию работ профессионального художника И.И. Овешкова (рис. 11, 12). Реновация выполнена с использованием традиционных материалов и технологий. Это еще одно яркое свидетельство того, что сергиевские игрушечные кони – ярчайшее явление в мире игр и игрушек.

Рис. 11. Г. Скобкарев. 2023 г.
«Конь-каталка» – реновация
Сергиево-Посадский институт
игрушки – филиал Высшей школы
народных искусств (академии)

Рис. 12. Г. Скобкарев. 2023 г.
«Конь-каталка с возком» – реновация.
Сергиево-Посадский институт игрушки –
филиал Высшей школы народных искусств
(академии)

Литература

1. Вишневская В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву / В. М. Вишневская, С. М. Буданов, Н. И. Каплан. – Москва : КОИЗ, 1956. – 257 с.
2. Дайн Г. Л. Сергиев Посад – столица русской игрушки : кукольный помысел : из XIX – в XX век / Г. Л. Дайн. – Хотьково : Сергиев Посад, 2011. – 280 с. – ISBN 978-5-91582-035-6.
3. Каплан Н. И. Искусство богородских резчиков // Н. И. Каплан, А. А. Авсеенок ; Научно-исследовательский институт художественной промышленности. – Москва : Легкая индустрия, 1964. – 28 с.
4. Художественно-педагогический музей игрушки имени Н. Д. Бартрама –100 лет / [О. В. Озерова, В. А. Полякова, Л. М. Ванюшина и др. ; под научной редакцией В. Ф. Максимович] ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 95 с. – ISBN 978-5-906697-94-3.
5. Церетелли Н. М. Русская крестьянская игрушка / Н. М. Церетелли. – [Б. м.] : ACADEMIA, 1933. – 256 с.

References

1. Vishnevskaya V. M. Russkaya narodnaya rez`ba i rospis` po derevu / V. M. Vishnevskaya, S. M. Budanov, N. I. Kaplan. – Moskva : KOIZ, 1956. – 257 s.
2. Dajn G. L. Sergiev posad – stolicza russkoj igrushki : kukol`ny`j pomy`sel : iz XIX – v XX vek / G. L. Dajn. – Xot`kovo : Sergiev Posad, 2011. – 280 s. – ISBN 978-5-91582-035-6.

3. Kaplan N. I. Iskusstvo bogorodskix rezchikov // N. I. Kaplan, A. A. Avseenok ; Nauchno-issledovatel`skij institut xudozhestvennoj promy`shlennosti. – Moskva : Legkaya industriya, 1964. – 28 s.

4. Xudozhestvenno-pedagogicheskij muzej igrushki imeni N. D. Bartrama – 100 let / [O. V. Ozerova, V. A. Polyakova, L. M. Vanyushina i dr. ; pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich] ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 95 s. – ISBN 978-5-906697-94-3.

5. Ceretelli N. M. Russkaya krest`yanskaya igrushka / N. M. Ceretelli. – [B. m.] : ACADEMIA, 1933. – 256 s.

Polyakova V.A., curator of museum objects of the N. D. Bartram Art and pedagogical toy museum, Moscow region, Sergiev Posad, red Army Avenue, 123, e-mail: xpmi@bk.ru

Bogorodsky and sergievsky horses as a historical and cultural heritage in the collection of the Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram

Abstract. The article examines toy horses by sergiev masters and sculptural images of horses by bogorodsky carvers, examines the role and place of toy horses in the system of children's culture, toy production in the country at the turn of the XIX–XX centuries. This article discusses the author's works and a fairly large-scale artisanal production.

Keywords: horse, toy horse, stucco toy, bogorodsky carvers, composition, team, «departure», «dummy», «paper toy».

Toy horses are an important part of children's culture. In ancient times the image of a horse held a sacred significance. In the culture of the ancient Slavs the horse was associated with a solar deity and this symbolism can be seen in various forms of traditional art such as embroidery, weaving and painting of household items as well as in house architecture. However, the horse holds a special place in the realm of games and toys for children.

The article considers toy horses that were manufactured at two of the largest toy factories in Russia which are Bogorodsky village and Sergiev Posad. The collection of products of these crafts including horses is rightfully considered the pride of the collection of the Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram.

As the artist of the Scientific Research Institute of the Art Industry A.A. Avseenok noted "Bogorodsky masters are able to see and notice the most essential things. The most important thing is that nothing escapes the attentive eyes of master artists. They are very observant when depicting animals. One can only be surprised at the virtuoso technique precision and magnificent craftsmanship that are manifested in the Bogorodsky sculptures of horses" [3, p. 15].

Carvers have created a variety of wooden horses diverse in characteristics, purpose, figurative and artistic solutions. Compositions with horses are one of the most characteristic directions of the traditional Bogorodsky assortment. The horses were made under the influence of two components: folk tradition passed down from generation to generation and professional art. The carved horses made by carvers in the first half of the XIX century and the middle of the XIX century are strikingly different from the products of the so-called "Zemsky period", the end of the XIX, beginning of the XX century. It was then that professional artists had a significant influence on the craft.

There are several types of horses. First of all, images of horses engaged in peasant labor: plowing transporting firewood hauling; horses grazing with foals. These simple compositions clearly show the native respect of carvers for horses. The horse is the first assistant in the peasant household (fig. 1) and the Bogorodsky masters are peasants. Residents of Bogorodskoye village were engaged in wood carving in their free time from agricultural work.

Tseretelli N.M. in his study "Russian Peasant Toy" wrote that "Almost the same abundance of options was given by the toy in the image of riding (fig. 2). The theme repeated in endless variants and combinations existed wherever the influence of the city or manor penetrated" [5, p. 50].

The famous Bogorodsky "departures" have a completely different character. These are paired sleds, threes, singles which are not at all connected with the daily life of rural residents but rather are a kind of illustration of the life of completely different segments of the population. A.Ya. Chushkin who worked in the early twentieth century became especially famous for such compositions (fig. 3). "His best compositions date back to 1910-1912 when the artist apparently reached his creative maturity" [1 p. 32]. These were elegant surprisingly finely executed compositions which in the classical Bogorodsky traditions depicted by no means peasant types. In beautiful horse and sleigh sleds the riders could be officers ladies merchants in rich fur coats. The trips were called winter or summer.

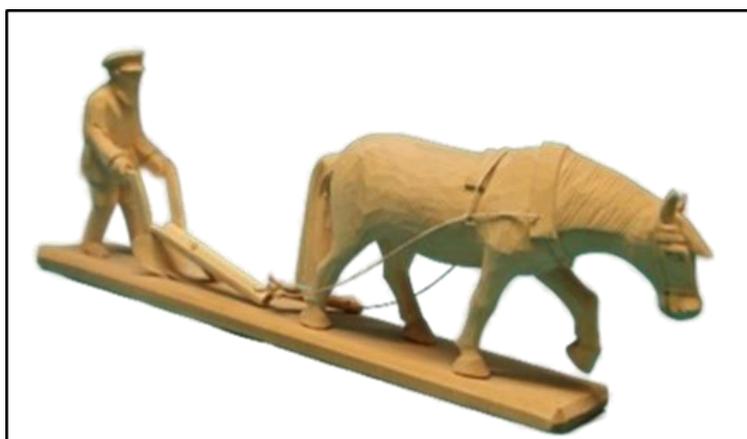

Fig. 1. The sculpture "Plowman". The middle of the XIX century. Bogorodskiy artistic wood carving. Village of Bogorodskoe. Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram

Fig. 2. The sculpture "The Horseman". Bogorodskiy wood carving. The middle of the XIX century. Village of Bogorodskoe. Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram

In both versions horses with gracefully arched necks on graceful legs with beautiful carefully designed harness are more an object of decorative and applied art rather than a children's toy. These compositions were performed by the national master undoubtedly under the influence of zemstvo figures in particular N.D. Bartram with whom A.Ya. Chushkin collaborated during this period.

Fig. 3. A.Ya. Chushkin. The sculptural Village of Bogorodskoe. Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram

N.D. Bartram supplied the masters with orders. He offered them lithographs book illustrations and splint pictures as samples. Not only A.Y. Chushkin worked with N.D. Bartram but also other Bogorodsky masters. One of the representatives of the Pronin family M.A. Pronin became famous for horse-drawn sleds. His famous "troika" with a rider a coachman and a bear took their rightful place in the series of Bogorodsky products of the early twentieth century (fig. 4).

Fig. 4. M.A. Pronin. The sculptural composition "Troika". Bogorodskaya wood carving. Bogorodskoye village. The beginning of the twentieth century. Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram

In close cooperation with N.D. Bartram the Ryzhov town carvers also worked. The work of this dynasty can be described as an established special school of carving. A.A. Ryzhov is considered to be its founder. Ivan Alexandrovich the elder and Ivan Alexandrovich the younger are considered to be the most talented of the

seven sons. Representatives of the Ryzhov family made toys dolls and sculptures without excessive detail; they were distinguished by calm smooth lines. Actually that's why the Ryzhavs were considered one of the best craftsmen who performed "blanks", i.e. technically perfect shapes for making papier-mache toys.

Fig. 5. I.A. Ryzhov. The dummy horse. The second half of the XIX century. Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram

The collection of the Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram contains a dummy horse by I.A. Ryzhov the elder dating from the second half of the XIX century (fig. 5).

The modeling of horses using blanks continued in the fishery until the beginning of the twentieth century although since the 1860s they begin to produce horses in detachable plaster molds in Sergiev Posad. "Nowhere in Russia have so many horses been made as in Sergiev Posad. Russian toys in the hands of Sergiev artisans have become more popular than ever" G.L. Dain who is a well-known toy researcher wrote in the book "Sergiev Posad as the capital of Russian toys" [2, p. 142]. These lines perfectly illustrate first of all the papier-mache horses

which were often called paper horses (fig. 6).

The first official mention of the manufacture of horses in Sergiev Posad dates back to the end of the XVIII century. The "horse goods" of Sergiev artisans were extremely diverse. The horses were made singly in pairs in threes mounted on a stand of two parallel wooden sticks with four wheels. Most of all Sergiev artisans made so-called "harnesses". Horses were harnessed to sleighs, carts, carriages. There were also types of wagons that have long been out of use. Dyne mentions that the horses were diverse "in suit and size: large up to 65 cm, medium up to 40 cm, semi-average up to 30 cm. It is noteworthy that artisans and buyers have never named a product by size. It was encrypted in the name itself" [2, p. 142].

The decoration of the toy horses was also extremely diverse. The cheapest ones were painted with chalk paint, the more expensive ones were varnished, the more they were cleaned with beautiful harnesses and saddles. Some had a "voice", i.e. a sound mechanism that allows them to make sounds similar to horse neighing (fig. 7).

Horses were often covered with leather and covered with fur. Rocking horses with curved runners were very common (fig. 8).

Sergievsky's favorite horse, i.e. the dappled gray is an almost fabulous horse with a simplified generalized modeling of the body and legs with an expressive powerful neck; a finely elegantly sculpted head with glass inset eyes and a luxurious tail made of linen silk or horsehair (fig. 9, 10).

Fig. 6. Toy "Horse with foal". Sergiev Posad. The second half of the XIX century. The Art and Pedagogical Museum

Fig. 7. A wheelchair horse. The end of the XIX – beginning of the XX century. Sergiev Posad. Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram

Fig. 8. Rocking horse. Sergiev Posad. The end of the XIX – beginning of the XX century. Sergiev Posad. Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram

Fig. 9. Wheelchair horses. The beginning of the twentieth century. Sergiev Posad. Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram

Sergievsky and Bogorodsky toy horses made of wood and papier-mache are an independent trend in Russian toy handicraft production which have become a remarkable phenomenon in Russian culture of the XIX – XX centuries. Photographic documents of the past paintings memoirs fiction and children's literature testify to the important role the horse played in the children's culture of the late XIX – early XX century. The fact confirming the special attitude to this toy is the presence of the image of a horse already in Soviet times on the coat of arms of the city of Zagorsk against the background of the outlines of the Trinity-Sergius Lavra. The graphic outline of the rocking horse still lives on the logo of the

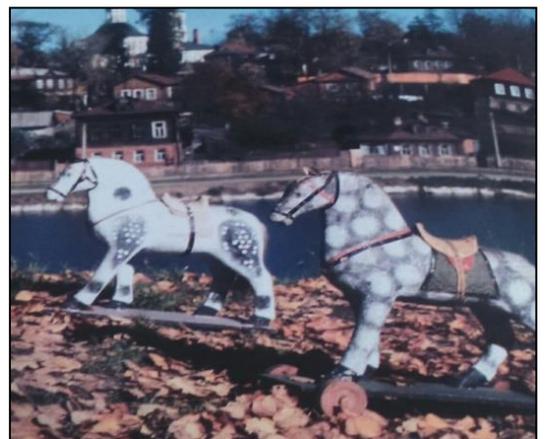

Fig. 10. Wheelchair horses. The beginning of the twentieth century. Sergiev Posad. Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram

Sergiev Posad Institute of Toys, i.e. a branch of the Higher school of folk arts (academy) and which is considered to be a tribute to ancient artistic traditions.

In Soviet times toy horses made of wood and papier-mache (wheelchairs, rocking chairs) continued to be made at two toy factories in Zagorsk. The last toy horse was made at the factory in the early 1980s.

Students of the Sergiev Posad Institute of Toys, i.e. a branch of the Higher school of folk arts (academy) are currently actively working on a program of renovation of museum items from the collection of the Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram [4]. So among the interesting works one can highlight the renovation of traditional Sergiev horses made of wood and papier-mache handicraft production and the renovation of the works of professional artist I.I. Oveshkov (fig. 11-12). The renovation was carried out using traditional materials and technologies. This is another vivid evidence that Sergievsky toy horses are the brightest phenomenon in the world of games and toys.

Fig. 11. G. Skobkarev. 2023. "Wheelchair Horse", renovation Sergiev Posad Toy Institute, branch of the Higher school of folk arts (academy)

Fig. 12. G. Skobkarev. 2023 "A wheelchair horse with a cart", renovation. Sergiev Posad Institute of Toys, branch of the Higher school of folk arts (academy)

References

1. Vishnevskaya V. M. Russkaya narodnaya rez`ba i rospis` po derevu / V. M Vishnevskaya, S. M. Budanov, N. I Kaplan. – Moskva : KOIZ, 1956. – 257 s.
2. Dajn G. L. Sergiev posad – stolicza ruskoj igrushki : kukol`ny`j pomy`sel : iz XIX – v XX vek / G. L. Dajn. – Xot`kovo : Sergiev Posad, 2011. – 280 s. – ISBN 978-5-91582-035-6.
3. Kaplan N. I. Iskusstvo bogorodskix rezchikov // N. I. Kaplan, A. A. Avseenok ; Nauchno-issledovatel`skij institut xudozhestvennoj promy`shlennosti. – Moskva : Legkaya industriya, 1964. – 28 s.
4. Xudozhestvenno-pedagogicheskij muzej igrushki imeni N. D. Bartrama – 100 let / [O. V. Ozerova, V. A. Polyakova, L. M. Vanyushina i dr. ; pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich] ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 95 s. – ISBN 978-5-906697-94-3.
5. Ceretelli N. M. Russkaya krest`yanskaya igrushka / N. M. Ceretelli. – [B. m.] : ACADEMIA, 1933. – 256 s.

УДК 002.2:745

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, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: Libakademij@yandex.ru

Народный художник России – Парфен Парфенович Черникович
Narodnyj hudozhnik Rossii – Parfen Parfenovich Chernikovich

Аннотация. В статье дан обзор иллюстративного издания, подготовленного Н.В. Чугуновым, биографом П.П. Черниковича. В публикации отмечены важные события личной и творческой жизни художника, создавшего в Нижегородской области новый художественный стиль – варнавинскую резьбу по кости. Произведения, представленные в статье, наглядно показывают, как изменялся стиль художника, ставшего родоначальником новой косторезной традиции, в которой соединились приемы и образы архангельской и нижегородской резьбы.

Ключевые слова: косторезное искусство, варнавинская резьба по кости, нижегородская резьба по кости, художники-косторезы.

Abstract. The article reviews the illustrative edition prepared by N.V. Chugunov, the biographer of P.P. Chernikovitch. The publication highlights important events in the personal and creative life of the artist who revived the bone-carving trade in the Nizhny Novgorod region and created a new artistic style – Varnavinsky bone carving. The artistic products of the master bone-carver presented in the article clearly show how the artistic style of the artist, who became the founder of a new bone-carving tradition that combined the techniques and images of Arkhangelsk and Nizhny Novgorod carving, changed.

Keywords: kostoreznoe iskusstvo, varnavinskij rez'ba po kosti, nizhegorodskaya rez'ba po kosti, hudozhniki-kostorezy.

К 100-летию Парфёна Парфёновича Черниковича – основателя нижегородской художественной резьбы по кости, в издательстве «Литера» вышло юбилейное издание, посвященное художнику [2] (рис. 1⁵⁴). Подготовил издание биограф художника Н.В. Чугунов. Автор провел исследовательскую работу по сбору, изучению и систематизации архива художника.

⁵⁴ Парфён Парфёнович Черникович. Основатель нижегородской художественной резьбы по кости: [к 100-летию со дня рождения народного художника России П.П. Черниковича] / автор-составитель Н.В. Чугунов. – Нижний Новгород: Литера, 2020. – 264 с.

Рис. 1. Обложка книги «Парфён Парфёнович Черникович. Основатель нижегородской художественной резьбы по кости»

Во вступительной статье к изданию автор кратко описывает творческую биографию П.П. Черниковича, подчеркивая актуальность и важность для исследователей художественных традиций косторезного искусства созданный им сводный каталог всех произведений художника, в котором каждое косторезное изделие обозначено уникальным трехзначным номером.

Главы издания размещены в хронологическом порядке периодов творческой биографии художника. В главе «Становление художника. 1920-1941» автор описал историю переселения семьи художника в Архангельскую область и начало творческой биографии художника, которая совпала с возрождением холмогорского косторезного искусства. В этом разделе также опубликованы краткие биографии известных мастеров

промысла, у которых учился художник и совершенствовался в мастерстве резьбы по кости. Большое влияние на П.П. Черниковича в профессиональном становлении имели его учителя – А.А. Горшкова, обучавшая его рисунку и композиции, и искусствовед В.М. Василенко, отмечает автор.

Следующая глава – «Взлет мастерства. 1941-1968» открывается очерком Н.В. Чугунова «Солдат и художник», в котором рассказывается о тяжелом ранении художника во время Великой Отечественной войны, после которого он был демобилизован, получив вторую группу инвалидности. Девять месяцев мастер восстанавливался, и в декабре 1944 г. приступил к работе в Ломоносовской артели мастером резьбы по кости. Превозмогая боль, художник работал над первым своим послевоенным произведением – вазой «Север» [2] (рис. 2⁵⁵) – первой в его творческой биографии. За это произведение П.П. Черникович получил премию – 10 тысяч рублей [1]. Ваза была удостоена первой премии на конкурсе, объявленном Комитетом по делам

Рис. 2. П.П. Черникович. Ваза «Север». 1944-1945 гг. Художественная резьба по кости

⁵⁵ Рис. 2. – Парфён Парфёнович Черникович. Основатель нижегородской художественной резьбы по кости: [к 100-летию со дня рождения народного художника России П.П. Черниковича] / автор-составитель Н.В. Чугунов. – Нижний Новгород: Литера, 2020. – С. 72.

искусств при Совете Министров СССР, Управлением промкооперации РСФСР и Научно-исследовательским институтом художественной промышленности. Ваза «Север» была преподнесена от советского правительства в дар президенту США Ф.Д. Рузвельту. В сквозном ажурном орнаменте вазы художник изобразил сцены охоты на северных оленей.

В конце 1950-х гг. советское традиционное прикладное искусство переживало смену стилей, что отразилось и на творчестве косторезов, которые разрабатывали новые мотивы прорезного орнамента, новые композиции и формы. Специалисты Научно-исследовательского института художественной промышленности рекомендовали косторезам разрабатывать образцы художественных изделий, не требующие трудоемкой обработки. За этот период художник создал более 150 образцов художественных косторезных изделий [2] (рис. 3-5⁵⁶) и стал ведущим художником холмогорского промысла.

Рис. 3. П.П. Черникович. Коробка «Белочки». 1959 г.

Рис. 4. П.П. Черникович. Шкатулка «Сияние Севера». 1960 г

Рис. 5. П.П. Черникович. Шкатулка «Глазковая». 1960 г.

Художественная резьба по кости. Всероссийский музей декоративного искусства (Москва)

В конце 1960-х гг. художника приглашают в г. Горький для разработки образцов художественных изделий из кости для массового производства, и на основе народных художественных традиций предлагают создать новый косторезный стиль. Этому периоду посвящена следующая глава издания – «Родоначальник косторезной традиции. 1968-1980».

Для организации производства косторезных изделий руководством области был выбран рабочий поселок Варнавино. Здесь, в бывшем здании пересыльной тюрьмы, после проведения реконструкции была создана экспериментально-художественная мастерская по производству косторезных изделий. Художник разработал технологические карты для производства каждого изделия, а также обучил косторезному искусству мастеров.

За период с 1972 по 1979 г. П.П. Черникович создал 76 образцов изделий для производства. Художественный стиль произведений, созданный

⁵⁶ Рис. 3-5. – Парфён Парфёнович Черникович. Основатель нижегородской художественной резьбы по кости: [к 100-летию со дня рождения народного художника России П.П. Черниковича] / автор-составитель Н.В. Чугунов. – Нижний Новгород: Литера, 2020. – С. 88-89.

художником, основывался на традициях нижегородской резьбы по дереву и городецкой росписи, интерпретируемых в технике ажурной и рельефной резьбы по кости. Художник соединил приемы и образы архангельской и нижегородской резьбы [2] (рис. 6⁵⁷), став родоначальником нового вида косторезного искусства – варнавинского.

Рис. 6. П.П. Черникович. Ваза «Нижний Новгород – город Горький». 1971 г. Вид с трех сторон. Художественная резьба по кости. Союз художников России

Художественный стиль П.П. Черниковича стал основой творчества варнавинских косторезов, изделия которых отличаются ажурной или рельефной резьбой и гравировкой.

В 1980 г. П.П. Черникович выходит на пенсию, но продолжает работать в своей мастерской, создавая уникальные художественные произведения. Этот период жизни художника описан в главе «Судьба мастера. 1981-2011». В этот период изделия художника вновь обретают холмогорские черты, но полного возврата к холмогорской резьбе не происходит [2] (рис. 7, 8).

На протяжении пятидесяти лет творческого поиска художник был выдающимся мастером резной портретной миниатюры. Он создал галерею образов великих людей России. Например, в портрете М.В. Ломоносова органично слились коренные холмогорские традиции и новые, обретенные в последнее 20-летие творческой жизни художника. Портрет выполнен в технике скульптурного рельефа из пластины мамонтовой кости (рис. 9).

⁵⁷ Рис. 6-9. – Парфён Парфёнович Черникович. Основатель нижегородской художественной резьбы по кости: [к 100-летию со дня рождения народного художника России П.П. Черниковича] / автор-составитель Н. В. Чугунов. – Нижний Новгород: Литера, 2020. – С. 133, 168, 170, 150.

Рис. 7. Гребень «Белочки».1990-е.

Рис. 8. Гребень «Кони».1990-е. гг.

Художественная резьба по кости. Частное собрание

В течение всей жизни П.П. Черникович встречался с творческими людьми, среди которых были писатели и художники. В главе «Вечная дерзость искусства...» опубликованы биографические очерки об этих людях и их произведения, посвященные мастеру.

Завершают издание «Приложения», в которые входит: «Сводный каталог произведений П.П. Черниковича», «Произведения П.П. Черниковича на выставках», «Произведения П.П. Черниковича в публикациях», «Произведения П.П. Черниковича в музеях».

Уникальность П.П. Черниковича в том, что он оказался не только талантливым художником, но и руководителем, участвовавшим в возрождении и сохранении косторезного промысла в Нижегородской области. Лучшие изделия мастеров-косторезов, выполненные в художественной традиции варнавинской резьбы по кости, заложенной художником, постоянно экспонируются на региональных и международных выставках, в музеях и выставочных залах России и за рубежом.

Талантливый художник за семьдесят лет творческой деятельности получил признание коллег и ценителей косторезного искусства, награды в конкурсах, и звание «Народный художник России». Произведения мастера хранятся в музейных коллекциях: 42 предмета в собрании Нижегородского государственного музея-заповедника (г. Нижний Тагил), 29 предметов в Историко-мемориальном музее М.В. Ломоносова (село Ломоносова, Архангельской обл.), 37 экспонатов во Всероссийском музее декоративного искусства (г. Москва), 23 предмета в Государственном Русском музее (г. Санкт-Петербург).

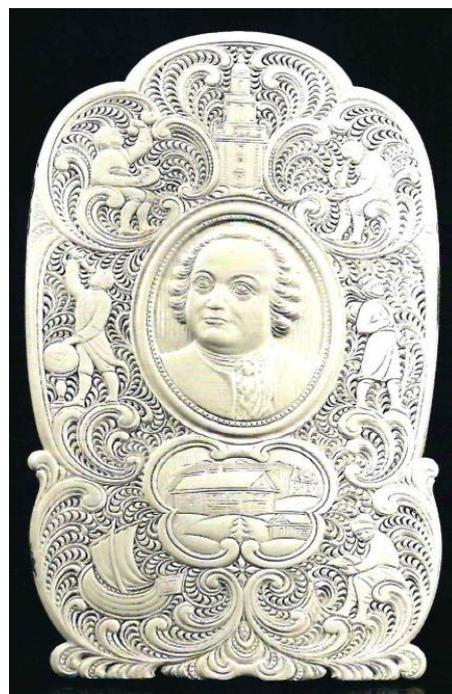

Рис. 9. П.П. Черникович. «Настольный портрет М.В. Ломоносова». 1987-1989 гг. Художественная резьба по кости. Частное собрание

Литература

1. Парфён Парфёнович Черникович. [К 95-летию со дня рождения П. П. Черниковича] / составитель Н. В. Чугунов. – Нижний Новгород : Литера, 2015. – 50 с.

2. Парфён Парфёнович Черникович. Основатель нижегородской художественной резьбы по кости : [к 100-летию со дня рождения народного художника России П. П. Черниковича] / автор-составитель Н. В. Чугунов. – Нижний Новгород : Литера, 2020. – 264 с. – ISBN 978-5-905163-91-3.

References

1. Parfyon Parfyonovich Chernikovich. [K 95-letiyu so dnya rozhdeniya P. P. Chernikovicha] / sostavitel` N. V. Chugunov. – Nizhnij Novgorod : Litera, 2015. – 50 s.

2. Parfyon Parfyonovich Chernikovich. Osnovatel` nizhegorodskoj xudozhestvennoj rez`by` po kosti : [k 100-letiyu sodnya rozhdeniya narodnogo xudozhnika Rossii P. P. Chernikovicha] / avtor-ostavitel` N. V. Chugunov. – Nizhnij Novgorod : Litera, 2020. – 264 s. – ISBN 978-5-905163-91-3.

Rybina L. I., director of the scientific library of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: Libakademij@yandex.ru

National artist of Russia – parfen Parfenovich Chernikovich

Abstract. The article reviews the illustrative edition prepared by N.V. Chugunov, the biographer of P.P. Chernikovitch. The publication highlights important events in the personal and creative life of the artist who revived the bone-carving trade in the Nizhny Novgorod region and created a new artistic style – Varnavinsky bone carving. The artistic products of the master bone-carver presented in the article clearly show how the artistic style of the artist, who became the founder of a new bone-carving tradition that combined the techniques and images of Arkhangelsk and Nizhny Novgorod carving, changed.

Keywords: bone carving art, Varnavinsky bone carving, Nizhny Novgorod bone carving, bone carving artists.

Fig. 1. The cover of the book "Parfen Parfenovich Chernikovich. Founder of Nizhny Novgorod artistic bone carving"

The founder of Nizhny Novgorod artistic bone carving, the publishing house "Litera" published an anniversary edition dedicated to the artist on the occasion of the 100th anniversary of Parfen Parfenovich Chernikovich [2] (fig. 1⁵⁸). The publication was prepared by N.V. Chugunov who is the biographer of the artist. The author conducted research work on the collection study and systematization of the artist's archive.

In the introductory article to the publication the author briefly describes the creative biography of P.P. Chernikovich emphasizing the relevance and importance for researchers of the artistic traditions of bone-cutting craft, the consolidated catalog of all the artist's works created by him in which each bone-cutting product is marked with a unique three-digit number.

The chapters of the publication are placed in chronological order of the periods of the artist's creative biography. In the chapter "Becoming an artist. 1920-1941" the author described the history of the relocation of the artist's family to the Arkhangelsk region and the beginning of the artist's creative biography which coincided with the revival of the Kholmogorsky bone-

⁵⁸ Fig. 2. – Parfen Parfenovich Chernikovich. The founder of the Nizhny Novgorod artistic bone carving: [to the 100th anniversary of the birth of the National Artist of Russia P.P. Chernikovich] / author-compiler N.V. Chugunov. – Nizhny Novgorod: Litera, 2020. – 264 p.

cutting industry. This section also contains short biographies of famous craftsmen from whom the artist studied and improved in the skill of bone carving.

The next chapter is "The rise of mastery. 1941-1968" opens with N.V. Chugunov's essay "Soldier and Artist" which tells about the severe injury of the artist during the Great Patriotic War after which he was demobilized having received the second disability group. The master was recovering for nine months and in December 1944 he began working in the Lomonosov artel as a master of bone carving. Overcoming the pain the artist worked on his first post-war work that was the vase "North" [2] (fig. 2⁵⁹). It was the first in his creative biography. For this work P.P. Chernikovich received an award of 10 thousand rubles [1]. The vase was awarded the first prize at a competition announced by the Committee for Arts Affairs under the Council of Ministers of the USSR, the Directorate of Industrial Cooperation of the RSFSR and the Scientific Research Institute of the Art Industry. The vase "North" was presented to F. D.

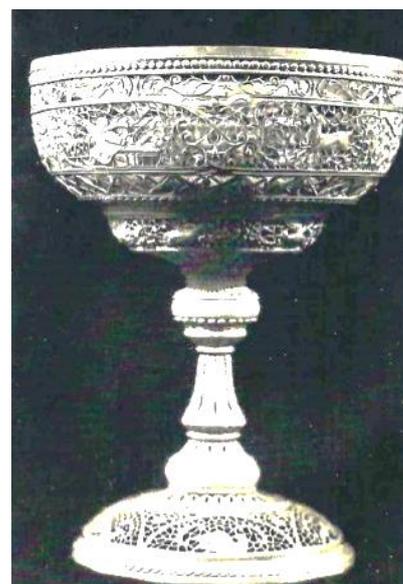

Fig. 2. P.P. Chernikovich.
Vase "North". 1944-1945.
Artistic bone carving

Roosevelt by the Soviet government as a gift to U.S. President. The artist depicted scenes of reindeer hunting in the through-openwork ornament of the vase.

At the end of the 1950s Soviet decorative and applied art was experiencing a change of styles which was reflected in the work of bone cutters who developed new motifs of slotted ornament, new compositions and forms. Specialists of the Scientific Research Institute of the Art Industry recommended that bone cutters develop samples of artistic products that do not require labor-intensive processing. During this period the artist created more than 150 samples of artistic bone-cutting products [2] (fig. 3-5⁶⁰) and became the leading artist of the Kholmogorsky craft.

At the end of the 1960s the artist was invited to Gorky to develop samples of artistic bone products for mass production and on the basis of folk art traditions it was proposed to create a new bone-cutting style. The next chapter of the publication is devoted to this period: "The founder of the bone-cutting tradition. 1968-1980».

The leadership of the region chose the work settlement "Varnavino" here in the former building of the transit prison after reconstruction an "Experimental art workshop" to organize the production of bone-cutting products. The artist developed technological maps for the production of each bone-cutting product and also taught the bone-cutting art of bone-cutting masters.

⁵⁹ Fig. 2. – Parfen Parfenovich Chernikovich. The founder of the Nizhny Novgorod artistic bone carving: [to the 100th anniversary of the birth of the People's Artist of Russia P.P. Chernikovich] / author-compiler N.V. Chugunov. Nizhny Novgorod: Litera, 2020. – p. 72.

⁶⁰ Fig. 3-5. – Parfen Parfenovich Chernikovich. The founder of the Nizhny Novgorod artistic bone carving: [to the 100th anniversary of the birth of the People's Artist of Russia P.P. Chernikovich] / author-compiler N.V. Chugunov. Nizhny Novgorod: Litera, 2020. pp. 88-89.

Fig. 3. P.P. Chernikovich.
The Squirrel box. 1959

Fig. 4. P.P. Chernikovich. The
box "Radiance of the North".
1960

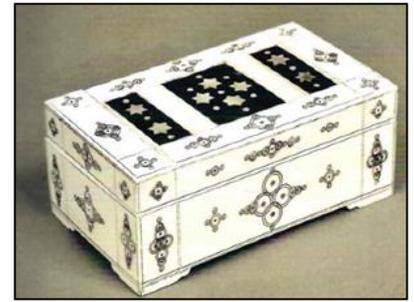

Fig. 5. P.P. Chernikovich. The
"Eye box". 1960

Artistic bone carving. All-Russian Museum of decorative arts (Moscow)

During the period from 1972 to 1979 P.P. Chernikovich created 76 samples of products for production. The artistic style of the products created by the artist was based on the traditions of ancient Nizhny Novgorod woodcarving and Gorodetsky painting. It was interpreted in the technique of openwork and relief bone carving. The artist combined the techniques and images of Arkhangelsk and Nizhny Novgorod carvings [2] (fig. 6⁶¹) becoming the founder of a new type of bone carving art called Varnavinsky.

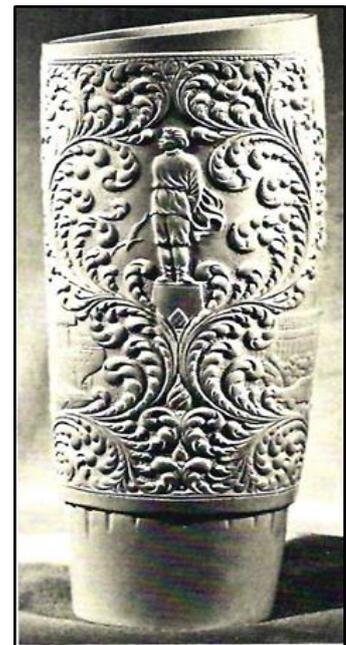

Fig. 6. P.P. Chernikovich. Vase "Nizhny Novgorod – Gorky city". 1971
View from three sides. Artistic bone carving. Union of Artists of Russia

⁶¹ Figure 6-9. – Parfen Parfenovich Chernikovich. The founder of the Nizhny Novgorod artistic bone carving: [to the 100th anniversary of the birth of the People's Artist of Russia P.P. Chernikovich] / author-compiler N. V. Chugunov. Nizhny Novgorod: Litera, 2020. – pp. 133, 168, 170, 150.

The artistic style of P.P. Chernikovich became the basis of the creativity of the Varnavinsky bone cutters whose products are distinguished by openwork or relief carvings and engravings.

In 1980 P.P. Chernikovich retired but continued to work in his workshop creating unique works of art. This period of the artist's life is described in the chapter "The fate of the master. 1981-2011». During this period the artist's products regain their Kholmogorsky features but there is no complete return to Kholmogorsky carving [2] (fig. 7, 8).

Fig. 7. The crest of the "Squirrel". 1990s.

Fig. 8. The ridge "Horses". 1990s.

Artistic bone carving. Private collection

For fifty years of creative search the artist has been an outstanding master of portrait carved miniatures. He created a gallery of images of great people of Russia. For example, in the portrait of M.V. Lomonosov the indigenous Kholmogorsky traditions and new ones acquired in the last 20 years of the artist's creative life organically merged. The portrait is made in the technique of sculptural relief from a plate of mammoth bone (fig. 9).

Throughout life P.P. Chernikovich met with creative people among whom were writers and artists. In the chapter "The eternal audacity of art ..." biographical essays about these people and their works dedicated to the master are published.

The publication is completed by "Appendices" which include: "Consolidated catalog of works by P.P. Chernikovich" "Works by P.P. Chernikovich at exhibitions" "Works by P.P. Chernikovich in publications" "Works by P.P. Chernikovich in museums".

The uniqueness of P.P. Chernikovich is that he turned out to be not only a talented artist but also a leader who participated in the revival and preservation of the bone-cutting industry in the Nizhny Novgorod

Fig. 9. P.P. Chernikovich. "Table portrait of M.V. Lomonosov". 1987-1989 Artistic bone carving. Private collection

region. The best products of bone cutters made in the artistic tradition of the Varnavinsky bone carving laid down by the artist are constantly exhibited at regional and international exhibitions in museums and exhibition halls in Russia and abroad.

Over seventy years of creative activity the talented artist has received recognition from colleagues and connoisseurs of bone-carving art awards in competitions and the title of "People's Artist of Russia". The master's works are kept in museum collections: 42 items in the collection of the Nizhny Novgorod State Museum-Reserve (Nizhny Tagil), 29 items in the Historical and Memorial Museum of M.V. Lomonosov (Lomonosov village Arkhangelsk region), 37 exhibits in the All-Russian Museum of Decorative Arts (Moscow), 23 items in the State Russian Museum (Saint-Petersburg).

References

1. Parfyon Parfyonovich Chernikovich. [K 95-letiyu so dnya rozhdeniya P. P. Chernikovicha] / sostavitel` N. V. Chugunov. – Nizhnij Novgorod : Litera, 2015. – 50 s.
2. Parfyon Parfyonovich Chernikovich. Osnovatel` nizhegorodskoj xudozhestvennoj rez`by` po kosti : [k 100-letiyu sodnya rozhdeniya narodnogo xudozhnika Rossii P. P. Chernikovicha] / avtor-ostavitel` N. V. Chugunov. – Nizhnij Novgorod : Litera, 2020. – 264 s. – ISBN 978-5-905163-91-3.

В оформлении обложки использована композиция М. Дудина «Разгулялись».
Богородская художественная резьба по дереву.
Богородский институт художественной резьбы по дереву