

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).