

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

Высшая школа народных искусств (академия) и Министерство туризма и промыслов Нижегородской области заключили соглашение о подготовке профильных кадров с высшим образованием для отрасли народных художественных промыслов в рамках
III Международного форума «Содружество моды»,
19-20 ноября 2024 г., Санкт-Петербург

№ 4 - 2024

**СОДЕРЖАНИЕ
SUMMARY**

<i>События и памятные даты</i> <i>Events and anniversaries</i>	
• Поздравляем с Новым годом!	6
• Награждение ректора Высшей школы народных искусств О.П. Рыбниковой Почетной грамотой Законодательного собрания Санкт-Петербурга	7
• <i>Сайфулина Е.В.</i> Выставка Высшей школы народных искусств (академии) в Русском доме науки и культуры в Париже	9
• <i>Saifulina E.V.</i> Masterpieces of traditional applied art of the Moscow region on a visit to the Russian House of Science and Culture in Paris	14
• <i>Тихомиров С.А.</i> Вторые международные Сольбинские чтения в Николо-Сольбинском монастыре	18
• <i>Tikhomirov S.A.</i> The second international Solba readings at the Nikolo-Solba monastery	22
• <i>Тихомиров С.А., Амиргазин К.Ж.</i> Первый Российский форум «Культура Традиции Наследие»	25
• <i>Tikhomirov S.A., Amirgazin K.Zh.</i> The first Russian forum «Culture Traditions Heritage»	29
• <i>Озерова О.В.</i> Международные XVI Бартрамовские чтения «Игрушка: прошлое, настоящее, контуры будущего»: итоги конференции	32
• <i>Ozerova O.V.</i> International XVI Bartramov Readings «Toy: past, present, contours of the future»: conference results	39
• <i>Ермакова М.В., Богданов С.И.</i> III Международный форум «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное профессиональное образование: современные вызовы, новые возможности и перспективы»: подведение итогов	45
• <i>Ernakova M.V., Bogdanov S.I.</i> III International Forum «Traditional art crafts and higher specialized professional education: modern challenges, new opportunities and perspectives»: summarizing the results	51
• <i>Латина Ю.Е.</i> XIII Международный конкурс кружевниц «Киришский сувенир»	56
• <i>Larina Yu.E.</i> XIII International contest «Kirishi Souvenir»	60
ДИССЕРТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ДАЙДЖЕСТ, ПРОБЛЕМЫ) DISSERTATION RESEARCH (DIGEST, ISSUES)	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Куракина И.И.</i> Обзор защит диссертационных исследований в Высшей школе народных искусств (академии) • <i>Kurakina I.I.</i> Review of dissertation research defenses at the Graduate school of folk arts (academy) 	64 67
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ PROFESSIONAL EDUCATION IN THE FIELD OF TRADITIONAL ARTS AND CRAFTS	
<i>Традиционное прикладное искусство и образование в современном мире Traditional applied arts and education in the modern world</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Максимович В.Ф., Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А.</i> Кафедра ЮНЕСКО как ресурс стратегического развития Высшей школы народных искусств (академии) • <i>Maksimovich V.F., Vanyushkina L.M., Tikhomirov S.A.</i> UNESCO Chair as a Resource for Strategic Development of the Higher School of Folk Arts (Academy) • <i>Камнева С.Ю., Дракина И.К.</i> Подготовка бакалавров по художественной вышивке и перспективы их будущей профессиональной индивидуально-творческой деятельности • <i>Kamneva S.Y., Drakina I.K.</i> Bachelor's training in artistic embroidery and prospects of future professional individual-creative activity 	69 84 94 106
<i>Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства Ways to improve the system of training future artists of traditional applied art</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Александрова Н.М., Дракина И.К., Амиргазин К.Ж., Шапкин В.В.</i> Научно-исследовательская деятельность в подготовке художников в области традиционного прикладного искусства: взаимосвязь содержания и методов обучения • <i>Aleksandrova N.M., Drakina I.K., Amirgazin K.Zh., Shapkin V.V.</i> Research activities in the training of artists in the field of traditional applied arts: interrelation of content and teaching methods • <i>Куракина И.И., Дронова Н.Д.</i> Курс методики анализа произведений традиционного прикладного искусства в профессиональном образовании будущих искусствоведов: сущность, содержание, значение 	115 126 134

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kurakina I.I., Dronova N.D.</i> The course of the methodology of analyzing the works of traditional applied art in the professional education of future art historians: the essence, content, meaning • <i>Анисина С.Ю.</i> Профессионально-ориентированный подход в непрерывном профессиональном образовании в области художественной вышивки • <i>Anisina S.Yu.</i> Vocationally oriented approach in continuing professional education in the field of art embroidery 	144 151 162
<p style="text-align: center;">АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ TOPICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY OF TRADITIONAL APPLIED ART: TRADITIONS AND INNOVATIONS</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства General issues of professional pedagogy of traditional applied art</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Колобов В.Н., Дронова Н.Д.</i> Творческие работы студентов Высшей школы народных искусств (академии): перспективы развития холмогорского косторезного искусства • <i>Kolobov V.N., Dronova N.D.</i> Creative works by students of the Higher school of folk arts (academy): prospects for the development of kholmogorsk bone-carving art • <i>Уколова Ю.И.</i> Внедрение мстёрского миниатюрного рисунка в содержание обучения студентов высшего образования в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи • <i>Ukolova Yu.I.</i> Implementation of mstera miniature painting in the content of teaching students of higher education in the field of mstera lacquer miniature painting • <i>Гульченко А.В.</i> Проектирование тематической композиции в ювелирных украшениях • <i>Gulchenko A.V.</i> Designing a thematic composition in jewellery • <i>Чуракова М.В., Дронова Н.Д.</i> Обучение техническому мастерству будущих художников-ювелиров по художественному гравированию • <i>Churakova M.V., Dronova N.D.</i> Teaching technical skills of future jewelry artists by the example of performing a set of exercises on artistic engraving • <i>Федотова О.В., Михайлова Н.Н.</i> Насмотренность художника традиционного прикладного искусства: от визуальной коммуникации к производству искусства 	170 180 187 195 201 213 222 232 238

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fedotova O.V., Mikhailova N.N.</i> An Artist's Appreciation of Traditional Applied Art: from Visual communication to a Work of art 250 • <i>Пахомова И.В., Сомова М.В.</i> Литературные сюжеты и мотивы как основа художественного образа произведений традиционных художественных промыслов 259 • <i>Pakhomova I.V., Somova M.V.</i> Literary plots and motives as a basis for the artistic image of works of traditional arts and crafts 275 • <i>Булыгина Л.Н., Кузнецова Н.С., Чебакова Е.А.</i> Современный урок декоративно-прикладного искусства как образовательное событие 288 • <i>Bulygina L.N., Kuznetsova N.S., Chebakova E.A.</i> Modern arts and crafts lesson as an educational event 304 	
<p>ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА DIDACTICS AND METHODOLOGY TRADITIONAL APPLIED ART</p>	
<p><i>Методика обучения традиционному прикладному искусству (по видам)</i> <i>Methods of teaching traditional applied arts and crafts arts and crafts (by type)</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Кривоzubова Ю.И., Амиргазин К.Ж.</i> Специфика учебных работ по дисциплине «Декоративная живопись» в профессионально-направленном обучении будущих художников по росписи ткани 316 • <i>Krivozubova Yu.I., Amirgazin K.Zh.</i> The specifics of educational work in the discipline «Decorative painting» in the professionally directed training of future artists in painting fabrics 332 • <i>Лапина Ю.Е., Дракина И.К.</i> Обучение студентов среднего профессионального образования технологии киришского художественного кружевоплетения 344 • <i>Lapina Yu.E., Dronova N.D.</i> Teaching students of secondary vocational education the technology of kirishi art lace weaving 354 • <i>Шамрай С.Д., Кивихарью И.В.</i> Использование средств профессионально-прикладной физической подготовки в профилактике заболеваний будущих художников традиционных художественных промыслов 361 • <i>Shamray S.D., Kivikharyu I.V.</i> The use of means of professionally applied physical training in the prevention of diseases of future artists of traditional arts and crafts 372 	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Кереселидзе А.Ш.</i> Здоровьесберегающие технологии в подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов (профилактика профессиональных заболеваний) • <i>Kereselidze A.S.</i> Health-saving technologies in training future artists of traditional arts and crafts (prevention of professional diseases) 	380 390
<p><i>Педагогика музейной деятельности в области традиционного прикладного искусства</i> <i>Pedagogy of museum activity in the field of traditional applied art</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Акинфеева И.И.</i>, Роспись старообрядцев республики Бурятия • <i>Akinfeeva I.I.</i>, Painting of the old believers of the republic of Buryatia 	397 409
<p><i>Личность в искусстве: о художниках и педагогах традиционного прикладного искусства</i> <i>Personality in art: about artists and teachers of traditional applied art</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Памяти нашей коллеги О.В. Архангельской • In memory of our colleague O.V. Arkhangelskaya 	419 421
<p><i>Книжная полка (обзоры и рецензии)</i> <i>Bookshelf (reviews and reviews)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Рыбина Л.И.</i> Русские интерьеры XVIII века • <i>Rybina L.I.</i> Russian interiors of the XVIII century 	422 428

Дорогие коллеги!

*Редакция сетевого научного издания
«Традиционное прикладное искусство и
образование» поздравляет Вас с наступающим*

Новым 2025 годом!

*Желаем, чтобы новый год принес здоровье и
благополучие Вам и Вашим близким,
стабильность во всех сферах жизни, научные
успехи, интересные творческие возможности,
значимые встречи и исполнение задуманного!*

20 декабря 2024 года ректор Высшей школы народных искусств (академии) Ольга Петровна Рыбникова была награждена Почетной грамотой Законодательного собрания Санкт-Петербурга за профессионализм, ответственность, исполнение должностных обязанностей на высоком уровне и активное взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга.

Вручал почетную награду в торжественной обстановке Мариинского дворца председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский.

Поздравляем уважаемую Ольгу Петровну с высокой оценкой ее труда и желаем дальнейших успехов в деле возрождения, сохранения и развития традиционных художественных промыслов России, подготовки высококлассных специалистов в этой области!

On December 20, 2024, Olga Petrovna Rybnikova, Rector of the Higher School of Folk Arts (Academy), was awarded an Honorary Certificate by the Legislative Assembly of Saint-Petersburg for her professionalism, responsibility, high-level performance of official duties and active cooperation with the state authorities of Saint-Petersburg. The honorary award was presented in a ceremonial setting at the Mariinsky Palace by A.N. Belsky, Chairman of the Saint-Petersburg Legislative Assembly.

We congratulate the esteemed Olga Petrovna on this high recognition of her work and wish her further success in reviving, preserving, and developing traditional Russian arts and crafts, as well as training highly skilled professionals in this field!

УДК 378.6:341.217

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

Saifulina E.V., candidate of pedagogical sciences, 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

**Выставка Высшей школы народных искусств (академии)
в Русском доме науки и культуры в Париже
Masterpieces of traditional applied art of the Moscow region
on a visit to the Russian House of Science and Culture in Paris**

С 3 по 25 октября 2024 г. в Русском доме науки и культуры в Париже в соответствии с Соглашением о сотрудничестве на 2024 г. между Русским домом науки и культуры в Париже и Высшей школой народных искусств (академией) состоялась выставка Высшей школы народных искусств (академии) «Традиционное прикладное искусство Московской области как шедевр русской культуры».

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ЮНЕСКО Кирилл Викторович Рынза, директор Представительства Россотрудничества во Франции Светлана Викторовна Жилина и президент Высшей школы народных искусств (академии) – доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования Валентина Федоровна Максимович.

В Париже были представлены истинные шедевры – дипломные и учебные работы студентов Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, Богородского института художественной резьбы по дереву, Сергиево Посадского института игрушки – филиалов Высшей школы народных искусств (академии) по таким видам традиционных художественных промыслов как жостовская декоративная роспись, федоскинская лаковая миниатюрная живопись, художественная вышивка, художественный металл (ювелирное искусство), богородская художественная резьба по дереву.

Выставка включала, кроме демонстрации экспонатов по названным видам традиционных художественных промыслов краткие лекции и просветительские беседы, мастер-классы как для наших соотечественников, так и французского населения – учителей общеобразовательных школ (русских и французских), членов семей дипломатического корпуса России во Франции – дошкольников и школьников, молодежи и взрослых. К нашему приезду был составлен график проведения всех мероприятий

по предварительной записи желающих познакомиться с культурным наследием России.

За весь период пребывания в Париже было проведено более 130 мастер-классов. Общая посещаемость выставки составила более 600 человек (при этом половина – французы и представители других стран: Венесуэлы, Пакистана и даже Польши).

Высшую школу народных искусств (академию) представляли высокопрофессиональные художники – кандидаты педагогических наук Михаил Алексеевич Салтанов – директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, Елена Витальевна Сайфулина – заведующий кафедрой художественной вышивки, Марина Владимировна Чуракова – заведующий кафедрой ювелирного и косторезного искусства, а также студентка 3 курса Богородского института художественной резьбы по дереву Екатерина Сергеевна Евдокимова. Возглавляла это мероприятие президент Высшей школы народных искусств (академии), академик РАО, доктор педагогических наук, профессор Валентина Фёдоровна Максимович.

Высшая школа народных искусств (академия) как единственное в России высшее учебное заведение в области народных художественных промыслов создаёт все собственные учебные программы, в т. ч. дополнительного образования как для многочасового повышения квалификации, так и краткосрочные для мастер-классов по 23 видам традиционных художественных промыслов.

В период подготовки к выставке в Париже, предварительно обсудив со Светланой Викторовной Жилиной – директором Русского дома науки и культуры в Париже – содержание и профильную конкретную направленность мастер-классов, разработали не только необходимые учебные программы, но и заготовки в материале, образцы будущей творческой индивидуальной работы, в т. ч. жостовской росписи по металлу, федоскинской лаковой миниатюрной живописи, ювелирному искусству, художественной вышивке, богородский резьбе по дереву. При этом содержание учебных программ отражает не примитивные материалы и задания на уровне «матрешки», что недопустимо, а строго относящиеся к конкретному виду народных художественных промыслов и окончательно законченным изделиям.

Каждое занятие, например, с новыми школьниками начиналось с выявления базовых знаний и умений каждого подростка в данной области. Результат превзошёл все ожидания: в общеобразовательных школах как русских, так и французских вообще не предусмотрены никакие уроки ручного труда.

В тоже время высокий интерес к собственно-исполнительской работе в материале также превзошёл все ожидания, но в положительном смысле: не было ни одного не только подростка, но и детей 6-7 лет, кто бы оставил работу незаконченной или прекратил занятие. Более 20% подростков приходили каждый день в период всей выставки, а некоторые и дважды в день. Каждое занятие заканчивалось неподдельной радостью как детей, так и их родителей, которые с интересом и увлечением занимались впервые в жизни исполнением

творческой работы в области конкретного вида традиционного художественного промысла.

Рис. 1. Мастер-класс по жёстовой декоративной росписи проводит директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи М.А. Салтанов

Особое внимание к мастер-классам проявляли учителя, кстати, и французских школ, интересуясь возможностью повышения квалификации, направленной на изучение как теории, так и практики в области традиционных художественных промыслов.

Так, по федоскинской лаковой миниатюрной живописи детям 6-12 лет можно было выполнить орнаментальную композицию из самостоятельно подготовленных «выбитых» из фольги геометрических элементов, а группе постарше – масляными красками растительный элемент в технике жостовской росписи (рис. 1¹).

На мастер-классе по ювелирному искусству группы детей 12 лет «выколачивали» из меди объемные лепестки самой розы и листья розы, а семилетние участники изготовили колечко с фактурным оформлением (рис. 2, 3).

Рис. 2. Мастер-класс по ювелирному искусству – начальный этап формирования лепестков объемной розы – проводил знаменитый кафедрой ювелирного и косторезного искусства Высшей школы народных искусств (академии) М.В. Чуракова

Рис. 3. Участники мастер-класса по ювелирному искусству. В центре М.В. Чуракова

В ходе проведения мастер-класса по художественной вышивке можно было освоить простые декоративные швы гладьевых видов вышивки или более трудоемкие приемы – золотного шитья. Каждому участнику

¹ Рис. 1-7. Фото автора.

предоставлялась возможность самостоятельно подобрать колористическое решение вышивки, изучить и дополнить выполненную работу бисером, пайетками, стразами, канителью (рис. 4, 5).

Рис. 4, 5. Мастер-класс по вышиванию василька в технике «цветная гладь»

Рис. 6. Мастер-класс по созданию стамеской деревянной заготовки совы с подвижными деталями

Особый интерес вызвали мастер-классы по богородской резьбе по дереву (рис. 6, 7), где на обрубленной заготовке фигуры медведя необходимо было отразить внешний реалистичный вид готового образца – голову (глаза, уши, нос, рот), передние и задние лапы и, конечно, мех. Каждый с радостью уносил созданного медведя – красивого, умного, смелого – как символ России. А один подросток вообще создал самолёт с медведем за штурвалом.

И здесь необходимо отметить высочайшую заинтересованность руководства Русского дома науки и культуры в Париже, особенно Светланы Викторовны Жилиной, в организации высокопрофессиональной выставки, которая бы не искажала русскую культуру примитивным подходом, в чем мы с ней – единомышленники.

Рис. 7. Мастер-класс по обработке стамеской спила дерева липы для изготовления медведя плоскостной формы. Проводил преподаватель Богородского института художественной резьбы по дереву Е.С. Евдокимова

Столь яркое и плодотворное сотрудничество завершилось дополнительным соглашением к ранее заключенному договору между Высшей школой народных искусств (академией) и Представительством во Франции Федерального агентства по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству (дополнительное соглашение «№ 1 от 27.10.2024 к соглашению о сотрудничестве от 24.05.2024»), в котором планируется организовать серию выставок и мастер-классов в Русском доме науки и культуры в Париже по таким видам регионального историческим видам традиционного прикладного искусства, как художественное кружевоплетение, лаковая миниатюрная живопись, художественная вышивка и ювелирное искусство.

Подобная практика проведения выставок и мастер-классов за рубежом решает задачу, которая заключается в том, что просветительская работа в области традиционных художественных промыслов является не только эмоциональным фактом постижения высокоэстетичного культурного наследия России, но и способствует формированию этического отношения к нашей стране – России.

E. V. Sayfulina, candidate of pedagogical sciences, head of the Department of artistic embroidery at the Higher School of Folk Arts (Academy), 191186, St. Petersburg, Griboedova Canal Embankment, Building 2, Lit. A, e-mail: saifulinaelena@mail.ru

Exhibition of the Higher School of Folk Arts (Academy) at the Russian House of Science and Culture in Paris

From October 3rd to October 25th, 2024, in accordance with the Collaboration Agreement for 2024 between the Russian House of Science and Culture in Paris and the Higher School of Folk Arts (Academy), an exhibition titled "Traditional Applied Arts of the Moscow Region as a Masterpiece of Russian Culture" was held at the Russian House of Science and Culture in Paris.

The official opening ceremony was attended by Kirill Viktorovich Rynda, Deputy Permanent Representative of the Russian Federation to UNESCO, Director of the Representation of the Ministry of science and higher education of Russia in France, Ms. Svetlana Viktorovna Zhilina, and Valentina Fedorovna Maximovich, President of the Higher School of Folk Arts (Academy), doctor of pedagogical sciences, professor and academician of the Russian Academy of Education.

Paris hosted genuine masterpieces – diploma and student works from the Fedoskin Institute of Lacquer Miniature Painting, Bogorodsky Institute of Wood Carving, Sergiyev Posadski Toy Institute – affiliates of the Higher School of Folk Arts (Academy) – in such traditional arts and crafts as Zhostovo decorative painting, Fedoskin lacquer miniature painting, artistic embroidery, metalworking (jewelry), and Bogorodskaya wood carving.

The exhibition included not only displays of these traditional crafts but also short lectures, educational talks, and workshops aimed at Russians and French citizens, including teachers of schools, members of diplomatic missions, children, teenagers and adults. Prior to our arrival, a schedule of events was prepared, enabling those interested in exploring Russian cultural heritage to register in advance.

Throughout their stay in Paris, more than 130 workshops were conducted. The total attendance of the exhibition exceeded 600 people, half of whom were French and representatives of other countries, such as Venezuela, Pakistan, and Poland.

The Higher School of Folk Arts (Academy) was represented by highly skilled artists, including candidates of pedagogical sciences Mikhail Alekseyevich Saltanov, director of the Fedoskin Institute of Lacquer Miniature Painting, Elena Vitalyevna Sayfulina, head of the Department of Artistic Embroidery, Marina Vladimirovna Churakova, head of the Department of Jewelry and Bone Carving, and third-year student Ekaterina Sergeevna Evdokimova from the Bogorodsky Institute of Wood Carving. The event was led by Valentina Fedorovna Maximovich, President of the Higher School of Folk Arts (Academy), doctor of pedagogical sciences, professor and academician of the Russian Academy of Education.

The Higher School of Folk Arts (Academy) is the only institution in Russia offering higher education in the field of folk arts and crafts. It develops its own curricula, including continuing education courses and short-term workshops covering 23 different traditional crafts.

Prior to the exhibition in Paris, the content and focus of the workshops were discussed with Svetlana Viktorovna Zhilina, director of the Russian House of Science and Culture in Paris. Based on these discussions, the school developed comprehensive teaching programs and materials, including specific examples and templates for creative work, such as Zhostovo decorative painting, Fedoskin lacquer miniature painting, jewelry, embroidery and Bogorodskaya wood carving.

Each lesson with new students started with identifying basic knowledge and skills in the chosen craft. The outcome surpassed expectations: no child, whether Russian or French at the age of 6-7 years, abandoned their work incomplete or stopped attending classes altogether. Some children attended multiple sessions daily throughout the entire duration of the exhibition, demonstrating sustained interest and commitment.

Fig. 1. Workshop on Zhostovo decorative painting conducted by M.A. Saltanov, director of the Fedoskin Institute of Lacquer Miniature Painting

The enthusiasm and engagement of both children and parents showed that the workshop format effectively introduced them to new skills and helped them explore traditional crafts for the first time. Over 20% of participating adolescents returned daily, and some attended twice per day, showing strong dedication and passion for learning.

Teachers, particularly from French schools, also showed keen interest in enhancing their qualifications through workshops, expressing curiosity about both theoretical and practical aspects of traditional crafts.

For Fedoskin lacquer miniature painting, children aged 6-12 years could complete an ornamental composition using geometric elements cut out from foil, while older participants used oil paints to add a botanical motif in Zhostovo decorative painting (as seen in Fig. 1)².

At the jewelry workshop, children aged 12 years "hammered out" petals and leaves of a rose from copper, while older participants created a pendant with intricate detailing (see Fig. 2, 3).

² Fig. 1-7. Photo by the author.

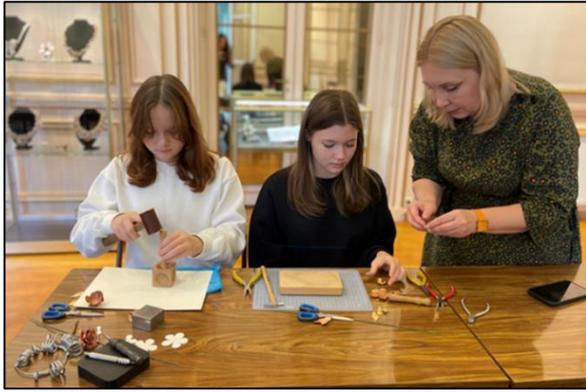

Fig. 2. Jewelry workshop – initial stage of forming the petals of a rose – conducted by M.V. Churakova, head of the Department of Jewelry and Bone Carving at the Higher School of Folk Arts (Academy)

Fig. 3. Participants of the jewelry workshop with M.V. Churakova at the center

During the artistic embroidery workshop, participants had the opportunity to learn simple decorative stitches or more complex gold embroidery techniques. Each participant chose their own color scheme for the embroidery, explored and enhanced their finished work with beads, sequins, stitches, and chains (see Fig. 4, 5).

Fig. 4, 5. Embroidery workshop focusing on the "smooth silk" stitching technique

Special attention was drawn to the Bogorodskaya wood carving workshops (Fig. 6, 7), where participants carved figures of bears onto pre-cut blocks of wood. The task involved replicating realistic features of a bear – such as eyes, ears, nose, mouth, front and hind legs, and fur – onto the surface of the block. Each participant proudly carried away their completed bear, which symbolized Russia – strong, intelligent, and courageous. One teenager even built a plane with a bear sitting at the helm.

It is worth noting the high interest of the management of the Russian House of Science and Culture in Paris, particularly Svetlana Viktorovna Zhilina, in organizing a professionally executed exhibition that would avoid misrepresenting Russian culture through a simplistic approach. We share her vision and aim to ensure that the presentation accurately reflects Russian culture.

Fig. 6. Workshop on creating a movable wooden puppet figure of a squirrel

Fig. 7. Workshop on processing linden wood shavings for creating a flat bear figurine. Conducted by E.S. Evdokomova, instructor from the Bogorodsky Institute of Wood Carving

The successful and fruitful collaboration culminated in signing an additional agreement to the previously concluded contract between the Higher School of Folk Arts (Academy) and the Representative Office in France of the Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation. This supplementary agreement ("No. 1 dated October 27, 2024") extended the existing agreement from May 24, 2024, planning to organize a series of exhibitions and workshops at the Russian House of Science and Culture in Paris, highlighting regional historical types of traditional applied arts, such as artistic embroidery, lacquer miniature painting and jewelry.

These ongoing practices of holding exhibitions and workshops abroad serve not only as emotional experiences for those appreciating Russia's high-end cultural heritage but also help to foster an ethical perception of Russia itself.

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

**Вторые международные Сольбинские чтения
в Николо-Сольбинском монастыре
The second international Solba readings at the Nikolo-Solba monastery**

Аннотация. В Николо-Сольбинском монастыре масштабной научной конференцией отметили 25-летие возрождения обители. Высшая школа народных искусств (академия) приняла во Вторых международных Сольбинских чтениях самое активное участие.

Ключевые слова: Николо-Сольбинский монастырь, Сольбинские чтения, Высшая школа народных искусств (академия), монастырь, обитель, традиционные художественные промыслы, образование.

Abstract. In the Nikolo-Solbinsky monastery, a large-scale scientific conference celebrated the 25th anniversary of the revival of the monastery. The Higher school of folk arts (academy) took an active part in the Second international Solbin readings.

Keywords: Nikolo-Solbinsky monastery, Solbinsky Readings, Higher school of folk arts (academy), monastery, monastery, traditional arts and crafts, education.

В Николо-Сольбинском монастыре (Ярославская область) 24-25 ноября 2024 г. состоялись вторые международные Сольбинские чтения, приуроченные к 25-летию возрождения обители, и посвящённые обсуждению традиций и новаторства в традиционных художественных промыслах и декоративно-прикладном искусстве (рис. 1³).

Первый день чтений был праздничным, он начался с архиерейского богослужения. Последовавшее торжественное открытие мероприятия сопровождалось тёплыми словами организаторов и участников. От Высшей школы

Рис. 1. Николо-Сольбинский монастырь

³ Рис. 1-6. Фото Ю.А. Бешпапошниковой, заведующего кафедрой лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств (академии).

народных искусств (академии) со словами приветствия выступила В.Ф. Максимович, президент вуза, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор.

Воскресный день сопровождался открытием выставок и мастер-классами. Высшая школа народных искусств (академия) представила выставку традиционных художественных промыслов и ювелирного искусства: организаторы, участники и гости смогли насладиться великолепно выполненной мстёрской и холуйской лаковой миниатюрной живописью, жостовской декоративной росписью и «московским письмом», холмогорским косторезным искусством и богородской художественной резьбой по дереву, увидеть шедевры ювелирного искусства и иконописи, выполненные студентами Академии (рис. 2-6).

Рис. 2-6. Выставка произведений традиционных художественных промыслов, выполненная студентами Высшей школы народных искусств (академии)

В качестве подарка к открытию конференции Высшая школа народных искусств (академия) организовала дефиле выпускных квалификационных работ студентов – шедевров художественной вышивки и художественного кружевоплетения. Дефиле, разумеется, проходило, не в стенах монастыря, а рядом – в специально возведённом шатре – актовом зале. Завершал праздничный день спектакль «Тот самый утёнок!» детского Театра на Сольбе, впечатливший зрителей профессионализмом, мастерской хореографией и творческим переосмыслением известной сказки Г.Х. Андерсена.

Во второй день конференции участники – научно-педагогические работники и студенты российских и зарубежных вузов, братья и сестры из православных монастырей, научные сотрудники из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Сербии, Испании, Кубы, Шри-Ланки – делились результатами научных изысканий в области художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства, христианского искусства, осмыслили просветительскую деятельность монастырей, роль рукоделия в монастырской жизни.

От Высшей школы народных искусств (академии) с докладами выступили студенты Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи и Богородского института художественной резьбы по дереву.

Размах и масштабы деятельности в обители за 25 лет под руководством игумении Еротииды впечатляют. Это особенно поражает, если учесть тот факт, что за XX век монастырские сооружения превратили в юдоль скорби – здесь был детский дом, интернат для инвалидов и даже областная психиатрическая больница.

Игумении Еротииде удалось не просто возродить обитель, но сделать её центром культурной жизни и притяжения для жителей области. Здесь не просто провели электричество, газ и оптоволокно, сделали хорошие дороги, но и попутно, например, газифицировали ближайшие деревни.

Удивительно, но в монастыре, который удалён от крупных городов и фактически находится в лесу, действует современный медицинский центр, открыт Первый православный колледж, общеобразовательная школа «Добрая школа на Сольбе» и детский сад.

В колледже можно получить среднее профессиональное образование по специальностям: хоровое дирижирование; поварское и кондитерское дело; конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности; декоративно-прикладное искусство и народные промыслы по видам: художественная керамика, художественная вышивка; живопись (иконопись); экономика и бухгалтерский учет.

Открыты ремесленные мастерские (гончарное дело, машинная вышивка), а местная керамика, фактически, по своим качеству и образным решениям претендует на то, чтобы стать новым видом художественных промыслов.

Сейчас Сольба ассоциируется с центром духовной и культурной жизни, традициями гостеприимства.

Вторые международные Сольбинские чтения стали важной площадкой для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества между Высшей школой народных искусств (академией) и Николо-Сольбинским монастырем, в котором образовательной деятельности придаётся большое значение. Фактически, Николо-Сольбинский монастырь активно развивает образовательную составляющую в области традиционных художественных промыслов, а Высшая школа народных искусств (академия), имеющая богатый опыт создания и реализации системы непрерывного профессионального образования по видам традиционных художественных промыслов, готова помочь и поделиться знаниями и опытом подготовки высококвалифицированных кадров для этой уникальной области искусства.

Tikhomirov S.A., candidate of cultural studies, associate professor, vice-rector for research, associate professor of the Department of history of arts at the Higher School of Folk Arts (Academy), 191186, St. Petersburg, Canal Griboedova Embankment, Building 2, Lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

Second International Solbinskie Readings at Nikolo-Solbinsky Monastery

Abstract. The significant scientific conference marking the 25th anniversary of the revival of the monastery was held at the Nikolo-Solbinsky Monastery. The Higher School of Folk Arts (Academy) played a very active role in the Second International Solbinskie Readings.

Keywords: Nikolo-Solbinsky monastery, Solbinsky Readings, Higher school of folk arts (academy), monastery, monastery, traditional arts and crafts, education.

The Second International Solbinskie Readings took place at the Nikolo-Solbinsky Monastery (Yaroslavl Region) on November 24-25, 2024, commemorating the 25th anniversary of the revival of the monastery. The event focused on discussing traditions and innovations in traditional arts and crafts, as well as decorative-applied arts (Fig. 1)⁴.

The first day of the readings began festively, starting with an archpriest's service. The solemn opening ceremony was accompanied by warm greetings from organizers and participants. From the Higher School of Folk Arts (Academy), V.F. Maksimovich, president of the university, academician of the Russian Academy of Education, doctor of pedagogical sciences and professor delivered a welcoming speech.

On Sunday, the event continued with the opening of exhibitions and workshops. The Higher School of Folk Arts (Academy) presented an exhibition of traditional arts and crafts, as well as jewelry: organizers, participants and guests admired the exquisitely executed Mstyora and Kholuy lacquer miniature paintings, Zhostovo decorative painting, "Moscow letter" painting, Kholmogory bone carving art and Bogorodskaya wood carving, along with jeweler's masterpieces and icons created by academy students (Fig. 2-6).

Fig. 1. Nikolo-Solbinsky Monastery

⁴ Fig. 1-6. Photo by Yu.A. Besshaposnikova, head of the Department of lacquer miniature painting at the Higher School of Folk Arts (Academy).

Fig. 2-6. Exhibition of works by students of the Higher School of Folk Arts (Academy) in traditional arts and crafts.

As a gift to mark the opening of the conference, the Higher School of Folk Arts (Academy) organized a fashion show featuring graduate qualification works by students – masterpieces of artistic embroidery and lace-making. The fashion show, naturally, did not take place within the monastery walls but nearby – in a specially erected tent that served as an assembly hall. The festive day concluded with the play "That Very Duckling!" performed by the Children's Theater on Solba, which impressed the audience with its professionalism, masterful choreography and creative reinterpretation of H.C. Andersen's famous fairy tale.

The second day of the conference brought together scholars, educators and students from Russian and foreign universities, monks and nuns from Orthodox monasteries, and researchers from Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Serbia, Spain, Cuba, Sri Lanka. They shared results of research in the fields of arts and crafts, decorative-applied arts, Christian art, and contemplated the educational activities of monasteries and the role of handicrafts in monastic life.

Students from the Fedoskin Institute of Lacquer Miniature Painting and the Bogorodsky Institute of Wood Carving of the Higher School of Folk Arts (Academy) presented their papers.

Over the past 25 years under the leadership of abbesses Erotiida the scope and scale of activity in the monastery are impressive, especially considering that in the 20th century the monastery buildings were repurposed into a children's home, an internat for disabled individuals, and even a regional psychiatric hospital.

The abbesses Erotiida managed not only to revitalize the monastery but also make it a cultural hub and attraction for local residents. The monastery now boasts amenities such as electricity, gas, fiber optics, good roads, and nearby villages that have been gasified.

Remarkably, despite its remote location in the forest, far from major cities, the monastery operates a modern medical center, hosts the First Orthodox College, runs an educational school "Dobraya shkola na Solbe" and a kindergarten.

The college offers secondary vocational education in areas such as choir conducting, cooking and confectionery, clothing design, technology, and decorative-applied arts and folk crafts specializations: ceramics, embroidery, iconography, economy and accounting.

Workshops for turning, machine embroidery and pottery have been opened, and local ceramics are becoming recognized for their quality and innovative designs, positioning themselves as a potential new form of artistic expression.

Today, Solba is associated with a vibrant spiritual and cultural life, upholding traditions of hospitality. The Second International Solbinskie Readings provided an important platform for discussions about further collaboration between the Higher School of Folk Arts (Academy) and the Nikolo-Solbinsky Monastery, where education plays a significant role. In fact, the Nikolo-Solbinsky Monastery is actively engaged in educational activities related to traditional arts and crafts, and the Higher School of Folk Arts (Academy), with its extensive experience in designing and implementing professional education programs, stands ready to share its expertise in preparing highly-skilled professionals for this unique area of art.

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

Амиргазин К.Ж., доктор педагогических наук, профессор Сибирского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств» (академия), 644045, г. Омск, улица М. Никифорова, д.5, e-mail: kz_ohpk@mail.ru

Amirgazin K.J., doctor of pedagogical sciences, professor of the Siberian institute of traditional applied art – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 644045, Omsk city, M. Nikiforov street, 5, e-mail: kz_ohpk@mail.ru

Первый Российский форум «Культура Традиции Наследие» The first Russian forum «Culture Traditions Heritage»

Аннотация. Информационный обзор посвящен первому Российскому форуму «Культура Традиции Наследие», состоявшемуся 8 ноября 2024 года в Москве.

Ключевые слова: форум, культура, традиции, наследие, Высшая школа народных искусств (академия), выставка, дефиле, традиционные художественные промыслы.

Abstract. The information review is dedicated to the first Russian forum «Culture Traditions Heritage», held on November 8, 2024 in Moscow.

Keywords: forum, culture, traditions, heritage, Higher School of Folk Arts (academy), exhibition, fashion show, traditional crafts.

Первый Российский форум «Культура Традиции Наследие» состоялся 8 ноября 2024 года в Москве в Moscow Marriott Imperial Plaza. Организаторами мероприятия выступили Союз промышленников и предпринимателей «Иволга», ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» при поддержке Московского областного регионального отделения Союза женщин России, ООО «Торговый дом «Культура дома»», АНО «Центр основ семействования и управления домом».

Главными вопросами, которые обсуждали участники форума, стали: роль традиционных художественных промыслов в формировании национального культурного суверенитета, меры их поддержки, а также способы приобщения молодёжи к этому уникальному вида искусства.

Ключевая научная составляющая форума – панельная дискуссия «Сохранение и развитие российской культуры и традиций как части кода

национальной идентичности страны», в которой приняли участие В.Ф. Максимович, президент Высшей школы народных искусств (академии), академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель России; О.В. Щетинина, сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, член Комиссии Совета Федерации по развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации; А.С. Петрухина, председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» и другие спикеры. Модератором дискуссии была ведущая Первого Канала С.А. Зейналова (рис. 1⁵).

Рис. 1. Панельная дискуссия форума

Участники дискуссии отметили важность современного взгляда на традиционные художественные промыслы, определяющего культурную идентичность народа, систему духовно-нравственных и эстетических ценностей. По словам А.С. Петрухиной, ежегодно проводимый форум должен открыть возможности для «интеграции традиционных художественных промыслов в жизнь каждой семьи». Сделать произведения традиционных художественных промыслов востребованными в современном социуме невозможно без постоянного развития системы высшего образования, обеспечивающего подготовку высококвалифицированных специалистов, и активной деятельности по популяризации этого искусства среди самых широких слоев отечественной и зарубежной общественности, чем занимается Высшая школа народных искусств (академия).

В.Ф. Максимович подчеркнула: «Мы стремимся не только сохранять, но и развивать художественные традиции России, создавая высокохудожественные произведения, чтобы представлять величие художественного наследия нашей страны во всем мире. Первая миссия Высшей школы народных искусств (академии) – подготовка для нашей страны высококвалифицированных художников по каждому виду традиционных

⁵ Рис. 1-7 Фото автора.

художественных промыслов; вторая – представляя высоко эстетичное традиционное прикладное искусство России за рубежом, способствовать формированию этического отношения в целом к нашей России».

Форум запомнился посетителям масштабной выставкой произведений традиционных художественных промыслов, на которой было представлено более 200 уникальных произведений, выполненных студентами Высшей школы народных искусств (академии): палехская, мстёрская, холуйская и федоскинская лаковая миниатюрная живопись (рис. 2), мстёрская иконопись (рис. 3), нижнетагильская и жостовская декоративная роспись, декоративная роспись «московское письмо», художественная вышивка, художественное кружевоплетение, косторезное искусство (рис. 4), богородская художественная резьба по дереву, ювелирное искусство и др.

Рис. 2. Лаковая миниатюрная живопись

Рис. 3. Мстёрская иконопись

Рис. 4. Участники форума осматривают выставку работ студентов Высшей школы народных искусств (академии)

На выставке также были представлены уникальные исторические работы – федоскинская (лукутинская) миниатюра XIX века из собрания Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала Высшей школы народных искусств (академии), а также авторские работы выдающегося мстёрского художника-миниатюриста, Народного художника Российской Федерации В.Ф. Некосова.

Участники форума были впечатлены дефиле, в ходе которого было представлено 80 произведений искусства художественной вышивки и художественного кружевоплетения – выпускных квалификационных работ студентов Высшей школы народных искусств (академии), завораживающих красотой и изысканностью, высоким художественным вкусом и безупречным качеством исполнения (рис. 5-7).

Рис. 5-7. Дефиле. Работы студентов Высшей школы народных искусств (академии)

Представленные Высшей школой народных искусств (академией) работы только за последние 5 лет побывали более чем на 20 зарубежных выставках, в т. ч. поразили иностранных зрителей двух выставок штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (Франция).

На форуме состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве, в т. ч. была провозглашена Международная ассоциация «Научно-образовательное содружество в области традиционного прикладного искусства», призванная объединить все заинтересованные в развитии и продвижении традиционных художественных промыслов организации России и зарубежных стран.

Tikhomirov S.A., candidate of cultural studies, associate professor, vice-rector for research, associate professor of the Department of history of arts at the Higher School of Folk Arts (Academy), 191186, St. Petersburg, Canal Griboedova Embankment, Building 2, Lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

Amirgazin K.J., doctor of pedagogical sciences, professor of the Siberian institute of traditional applied art – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 644045, Omsk city, M. Nikiforov street, 5, e-mail: kz_ohpk@mail.ru

First Russian Forum "Culture Traditions Heritage"

Abstract. This information review focuses on the First Russian Forum "Culture Traditions Heritage," held on November 8, 2024, in Moscow.

Keywords: forum, culture, traditions, heritage, Higher School of Folk Arts (academy), exhibition, defile, traditional arts and crafts.

The First Russian Forum "Culture Traditions Heritage" took place on November 8, 2024, in Moscow at the Moscow Marriott Imperial Plaza. The event was organized by the Union of Industrialists and Entrepreneurs "Ivolga," the Higher School of Folk Arts (Academy) with support from the Moscow Regional Branch of the Union of Women of Russia, LLC "Trading House 'Cultura doma'", and ANO "Center for Family Knowledge and Home Management".

The key issues discussed by the participants included the role of traditional arts and crafts in shaping national cultural sovereignty, measures to support them, and ways to engage young people in this unique form of art.

Fig. 1. Panel discussion at the forum

of the Russian Academy of Education, doctor of pedagogical sciences, professor, Honored teacher of Russia; O.V. Schetinina, Senator of the Russian Federation, member of the Council of the Federation Committee on Science, Education, and Culture, member of the Council of the Federation Commission on the Development of Folk Arts and Crafts in the Russian Federation; A.S. Petrukhina, Chairperson of

The central academic component of the forum was a panel discussion titled "Preservation and Development of Russian Culture and Traditions as Part of the Country's National Identity Code," featuring speakers such as V.F. Maksimovich, President of the Higher School of Folk Arts (Academy), academician

the Union of Industrialists and Entrepreneurs "Ivolga," among other speakers. The moderator of the discussion was Channel One host S.A. Zeinalova (Fig. 1⁶).

The participants emphasized the significance of a contemporary perspective on traditional arts and crafts, which define the cultural identity of a nation, its system of spiritual, moral, and aesthetic values. According to A.S. Petrukhina, the annually held forum should provide opportunities for "integrating traditional arts and crafts into every family's life." Making traditional arts and crafts relevant in today's society is impossible without continuous improvement in higher education systems that train highly qualified specialists, and active efforts to popularize this art among broad segments of domestic and foreign audiences, which is precisely what the Higher School of Folk Arts (Academy) strives to achieve.

V.F. Maksimovich stressed: "We strive not only to preserve but also to develop Russia's artistic traditions, creating high-quality works to showcase the splendor of our country's artistic heritage worldwide. The first mission of the Higher School of Folk Arts (Academy) is to prepare highly skilled artists in each type of traditional arts and crafts for our country; the second is to present aesthetically pleasing traditional applied arts from Russia abroad, contributing to the formation of an ethical attitude towards Russia as a whole."

Fig. 2. Lacquer miniature painting

The forum left a lasting impression on visitors with a grand exhibition of traditional arts and crafts, featuring more than 200 unique works created by students of the Higher School of Folk Arts (Academy). Among the exhibited items were Palekh, Mstyora, and Kholuy lacquer miniature paintings (Fig. 2), Mstyora iconography (Fig. 3), Nizhny Tagil and Zhostovo decorative painting, "Moscow letter" decorative painting, artistic embroidery, artistic lace-making, bone carving art (Fig. 4), Bogorodskaya woodcarving, jewelry art, and more.

Fig. 3. Mstyora iconography

Fig. 4. Forum participants viewing the exhibition of works by the Higher School of Folk Arts (Academy) students

⁶ Figs. 1-7. Photo by the author.

The exhibition also featured unique historical pieces, such as Fedoskino (Lukutino) miniatures from the 19th century from the collection of the Fedoskin Institute of Lacquer Miniature Painting, a branch of the Higher School of Folk Arts (Academy), as well as works by the outstanding Mstyora miniaturist and People's Artist of the Russian Federation, V.F. Nekosov.

Forum attendees were impressed by the defile, during which 80 artworks of embroidery and lacemaking were presented – graduation projects by students of the Higher School of Folk Arts (Academy), captivating with their beauty, elegance, exquisite taste, and flawless execution (Fig. 5-7).

Fig. 5-7. Defile. Works by students of the Higher School of Folk Arts (Academy)

Works presented by the Higher School of Folk Arts (Academy) over the last five years have been displayed at more than 20 international exhibitions, including those that amazed foreign audiences at UNESCO headquarters in Paris, France.

During the forum, several cooperation agreements were signed, and the International Association "Scientific-Educational Fellowship in the Field of Traditional Applied Arts" was announced. This association aims to bring together all organizations interested in the development and promotion of traditional arts and crafts in Russia and abroad.

Озерова О.В., кандидат педагогических наук, директор Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», Московская область, г. Сергиев Посад, Северный проезд, д. 5, e-mail: ozerova_72@list.ru

Ozerova O.V., candidate of pedagogical sciences, director of the Sergiev Posad institute of toys-branch of the «Higher school of folk arts (academy)», Moscow region, Sergiev Posad, Severny proezd, 5, e-mail: ozerova_72@list.ru

**Международные XVI Бартрамовские чтения «Игрушка: прошлое, настоящее, контуры будущего»: итоги конференции
International XVI Bartramov Readings «Toy: past, present, contours of the future»: conference results**

Аннотация. Статья посвящена результатам Международных XVI Бартрамовских чтений, в которых приняли участие научно-педагогические работники вузов, педагоги образовательных учреждений, а также зарубежные гости, сотрудники музеев, представители предприятий по производству игрушек, работники учреждений культуры, искусствоведы, историки, коллекционеры, мастера традиционных художественных промыслов, представители органов власти и общественных организаций. Участники конференции обсуждали проблемы игрушки как уникального явления культуры, пути развития непрерывного профессионального образования в сфере дизайна игрушки, совершенствование организации деятельности посетителей в современном музейном пространстве и инновационные подходы к музейно-педагогической деятельности. В статье анализируются основные вопросы пленарного заседания и работа секций в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама.

Ключевые слова: Международные XVI Бартрамовские чтения, игрушка, проектирование игрушки, профессиональное образование, Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама.

Abstract. The article is devoted to the results of the International XVI Bartramov Readings, which were attended by representatives of scientific and pedagogical staff of universities, teachers of educational institutions, as well as foreign guests, museum staff, representatives of toy manufacturing enterprises, employees of cultural institutions, art historians, historians, collectors, masters of traditional art crafts, representatives of authorities and public organizations. The conference participants discussed the problems of toys as a unique phenomenon of culture, ways of development of continuous professional education in the sphere of toy design, improvement of the organization of visitors' activity in the modern museum space and innovative approaches to museum-pedagogical activity. The article analyzes the main questions of the participants of the plenary session, as well as the work of the sections held in the Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram.

Keywords: International XVI Bartram's Readings, toy, toy design, professional education, Art and Pedagogical Toy Museum named after N.D. Bartram. N.D. Bartram.

Рис. 1. Афиша XVI Международных Бартрамовских чтений

Международные Бартрамовские чтения, статус которых был подтвержден участниками из зарубежных государств: Республики Беларусь, Япония и Сингапур. Тема конференции «Игрушка: прошлое, настоящее, контуры будущего» (рис. 1-2⁷). Участники Бартрамовских чтений получили возможность осмыслить опыт прошлого, сформулировать современные проблемы создания и развития игрушек и наметить пути, по которым будет дальше развиваться профессиональное образование в этой сфере, обсудить вопросы изучения, экспонирования, хранения и реставрации музейных предметов.

Рис. 2. Открытие XVI Международных Бартрамовских чтений

⁷ Рис. 1-17. Фото автора статьи.

Цель Международных Бартрамовских чтений – обсудить проблему: какой должна быть российская игрушка в изменившейся социокультурной ситуации. Участники конференции обсудили проблемы игрушки как уникального явления культуры, пути развития непрерывного профессионального образования в сфере дизайна игрушки, а также совершенствование организации деятельности посетителей в современном музейном пространстве и инновационные подходы к музейно-педагогической деятельности.

В рамках Бартрамовских чтений были подписаны договоры о сотрудничестве: с ассоциацией «Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым» и Рогачевским центром культуры и народного творчества Республика Беларусь.

Рис. 3. Приветственное выступление М.Б. Дайн, председателя Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа, директора «Цentra Елизаветы Мамонтовой»

С приветственным словом к участникам конференции обратились В.Ф. Максимович, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, президент Высшей школы народных искусств (академии); О.П. Рыбникова, кандидат педагогических наук, ректор Высшей школы народных искусств (академии); Л.С. Болатаева, вице-губернатор Московской области; Р.Г. Тихомирова, председатель Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа; М.Б. Дайн, председатель Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа, директор «Цentra Елизаветы Мамонтовой» (рис. 3); Ёко Куманоя Накагава

исследователь русской культуры, профессор японского института Кэйо; Н.Н. Гордецкая президент ассоциации «Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым»; О.В. Озерова директор Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств, кандидат педагогических наук. В адрес Международных XVI Бартрамовских чтений поступило приветствие от Е.А. Вторыгиной, депутата Государственной Думы, заместителя председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в котором отмечалось значение чтений, имеющих многолетнюю традицию.

Чтения открылись музыкальным приветствием учащихся Детской школы искусств № 8» г. Сергиев Посад (рис. 4, 5).

Ключевым событием Международных XVI Бартрамовских чтений стало пленарное заседание (модераторы С.А. Тихомиров, кандидат культурологии, доцент, проректор по научной работе, доцент кафедры истории искусств Высшей школы народных искусств и О.В. Озерова, кандидат педагогических

наук, директор Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств).

Рис. 4, 5. Музыкальное приветствие учащиеся Детской школы искусств № 8» г. Сергиев Посад

Доклады на пленарном заседании были посвящены различным аспектам игрушки как инструмента поддержки традиционных ценностей и патриотического воспитания детей и молодежи. В.Ф. Максимович отметила значение Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама как части стратегии Высшей школы народных искусств (академии). Т.В. Буцкая, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства познакомила участников конференции с мерами поддержки традиционных российских семейных ценностей, отметив значение игрушки, рассказала о разработке ГОСТа психолого-педагогической экспертизы современных игрушек.

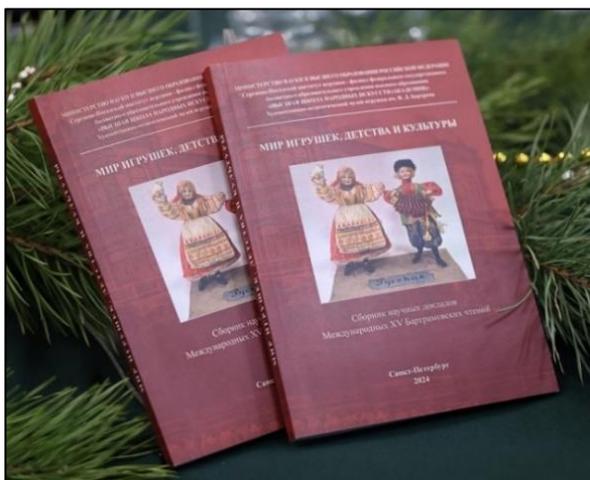

Рис. 6. сборник докладов Международных XV Бартрамовских чтений «Мир игрушек, детства и культуры», состоявшихся в декабре 2023 г.

декабре 2023 г. (рис. 6).

Российская игрушка как средство патриотического воспитания подрастающего поколения стала темой доклада М.Б. Дайн. Опыт тесного сотрудничества Сергиево-Посадского института игрушки и Московской духовной академии в деле воспитания традиционных ценностей среди молодежи поделился иеромонах Иннокентий, руководитель миссионерского отдела.

В рамках пленарного заседания была проведена презентация сборника докладов Международных XV Бартрамовских чтений «Мир игрушек, детства и культуры», состоявшихся в

Во второй части конференции участники продолжили работу в трех секциях: «Современная игрушка: пути развития», «Развитие профессионального образования в области игрушки» и «Культурно-образовательное пространство музея».

Модератор первой секции О.В. Озерова выступила с докладом о технической игрушке как образе эпохи. О роли музеев игрушки в разных странах и их вкладе в развитие игрушки рассказала О.Д. Ткачева, член Белорусского союза мастеров, заведующий Стреньковского районного центра ремесел Рогачевского центра культуры и народного творчества из Республики Беларусь. А. Кох, менеджер по маркетингу и связям с общественностью музея игрушки «MINT» из Сингапура отметила важность проведения Бартрамовских чтений, как международной площадки для встреч профессионалов, обсуждения вопросов выставочной деятельности и экспонирования. Была отмечена необходимость создания интерактивных зон с 3D эффектами в детских музеях, для их знакомства с мультипликационными героями.

Необходимость развития и создание новой российской игрушки, воспитывающей патриотические чувства ребенка, обозначила представитель крупного производителя игрушек – ОАО «Весна» из г. Кирова Т.Н. Кашина. Она отметила, что подготовкой специалистов в области игрушки занимается единственное учреждение страны – Сергиево-Посадский институт игрушки. В настоящее время именно институт игрушки может обеспечить возрастающую потребность в инженерных специальностях.

Большой интерес вызвал доклад хранителя музейных предметов Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама Е.Н. Баскаковой. Азбуки в картинках XIX–XX вв. из коллекции музея могут подать современным педагогам пример эффективного обучения и воспитания детей, а молодым дизайнерам помочь в создании новых востребованных видов игровых пособий.

Развитие профессионального образования в области игрушки являлось одним из важных вопросов Бартрамовских чтений. В докладе И.А. Лыковой, доктора педагогических наук, доцента, заместителя директора по научно-методической работе Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств были подняты вопросы воспитательного потенциала традиционной игрушки и особенности обучения будущих дизайнеров. О проектировании игрушки в рамках программ высшего образования участники конференции узнали из доклада Е.В. Чикилевской, члена Союза художников России, члена Международной федерации художников, преподавателя кафедры профессиональных дисциплин Сергиево-Посадского института игрушки. М.А. Ковалева представила доклад об особенностях обучения рисунку и живописи будущих дизайнеров игрушки.

Участники третьей секции XVI Бартрамовских чтений – «Культурно-образовательное пространство музея» – обсудили проблемы экспонирования и атрибуции музейных предметов. Они отметили, что недостаточно провести

серьезные научные исследования и выявить отличительные особенности конкретной игрушки, очень важно правильно показать ее в пространстве музея, привлекая внимание посетителей.

О культурных, просветительских и образовательных аспектах работы музея рассказали представители музеев Москвы, Рязани, Вологды, Сергиева Посада. Внимание участников и гостей конференции привлекли доклады С.В. Горожаниной, кандидата искусствоведения, заведующего научно-фондовым отделом «Русское народное и декоративно-прикладное искусство XVIII–XX веков» Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника; Е.В. Мельниковой, хранителя музейных предметов и Н.В. Каменской, начальника экскурсионно-образовательного отдела Художественно-педагогического музея им. Н.Д. Бартрама, которые представили коллекцию этнографических кукол конца XIX – XX в. и рассказали о проблемах их атрибутики, истории советского циркового искусства в игрушках их коллекции музея.

В рамках Международных XVI Бартрамовских чтений были проведены мастер-классы по изготовлению традиционной богородской игрушки, игрушек из текстиля и бумаги и др. (рис. 7) Участники чтений могли посмотреть временные выставки «Семья – сила России», выставки игрушек фабрики «Русский стиль Подмосковья» (г. Хотьково) и «Многоликая береста» музея «Живое дерево» (г. Новосибирск), а также выпускные квалификационные работы студентов высшего образования Сергиево-Посадского института игрушки – реновации игрушек из коллекции Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама (рис. 8).

Рис. 7. Мастер мастер-классы по изготовлению традиционной богородской игрушки

Рис. 8. Выставка выпускных квалификационных работ студентов Сергиево-Посадского института игрушки

Международные XVI Бартрамовские чтения в Сергиевом Посаде стали дискуссионной площадкой, рассматривающей вопросы развития российской игрушки в изменившейся социокультурной парадигме, собравшей представителей разных сфер деятельности.

Обсуждение значимых вопросов приобрело особую актуальность в Годы десятилетия детства, объявленные Указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным, когда одной из приоритетных целей является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций. Культивирование национальных ценностей, любовь к игрушке – должны воспитываться с детства, игрушка как один из важнейших инструментов воспитания, от которого во многом зависит то, какое поколение мы получим в будущем.

Ozerova O.V., candidate of pedagogical sciences, director of the Sergiev Posad institute of toys-branch of the Higher School of Folk Arts (Academy), Moscow region, Sergiev Posad, Severny proezd, 5, e-mail: ozerova_72@list.ru

International XVI Bartramov Readings «Toy: past, present, contours of the future»: conference results

Abstract. The article is devoted to the results of the International XVI Bartramov Readings, which were attended by representatives of scientific and pedagogical staff of universities, teachers of educational institutions, as well as foreign guests, museum staff, representatives of toy manufacturing enterprises, employees of cultural institutions, art historians, historians, collectors, masters of traditional art crafts, representatives of authorities and public organizations. The conference participants discussed the problems of toys as a unique phenomenon of culture, ways of development of continuous professional education in the sphere of toy design, improvement of the organization of visitors' activity in the modern museum space and innovative approaches to museum-pedagogical activity. The article analyzes the main questions of the participants of the plenary session, as well as the work of the sections held in the Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram.

Keywords: International XVI Bartram's Readings, toy, toy design, professional education, Art and Pedagogical Toy Museum named after N.D. Bartram. N.D. Bartram.

Fig. 1. Poster of the XVI International Bartram Readings

The Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram is one of the unique cultural and educational institutions that combine an enlightening mission of introducing children and adults to the museum's collections with scientific research and educational activities. It is the only specialized educational, scientific, and outreach center in the country dedicated to toys, clustered with a higher education institution – the Sergiev Posad Institute of Toys, which is a branch of the Higher School of Folk Arts (Academy).

On December 3rd, the Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram held its sixteenth annual International Bartram Readings, with participants from foreign countries such as Belarus, Japan, and Singapore

confirming the event's status. The conference theme was "Toy: Past, Present, Contours of the Future" (Fig. 1-2⁸).

Participants had the opportunity to reflect on past experiences, formulate current issues related to toy creation and development, outline paths for further professional education in this field, and discuss topics such as the study, exhibition, storage, and restoration of museum artifacts.

The goal of the International Bartram Readings is to discuss the issue: what should the Russian toy be like in the changed sociocultural situation. Conference participants discussed the problems of the toy as a unique cultural phenomenon, ways to develop continuous professional education in the field of toy design, as well as improving the organization of visitor activities in modern museum spaces and innovative approaches to museum-pedagogical activities.

Within the framework of the Bartram Readings, cooperation agreements were signed: with the Association "Chamber of Folk Art Crafts and Handicrafts of the Republic of Krimea" and the Rogachev Center for Culture and Folk Art of the Republic of Belarus.

Fig. 3. Welcome speech by M.B. Dayn, chairperson of the Public Chamber of Sergiev Posad urban district and director of the Elizabeth Mamontova Center

Fig. 2. Opening of the XVI International Bartram Readings

With welcoming remarks at the conference were addressed by 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); L.S. Bolataeva, deputy governor of the Moscow Region; R.G. Tikhomirova, chairperson of the Council of Deputies of the Sergiev Posad urban district; M.B. Dayn, chairperson of the Public Chamber of the Sergiev Posad urban district, director of the "Elizaveta Mamontova Center" (Fig. 3); Yoko Kumanoya Nakagawa, researcher of Russian culture, professor at Keio University, Japan; N.N. Gorodetskaya, president of the association "Chamber of Folk Art Crafts and Handicrafts of the Republic of Krimea"; O.V. Ozherova, director of the Sergiev Posad Institute of Toys

⁸ Fig. 1-17. Photos taken by the article's author.

- a branch of the Higher school of folk arts, candidate of pedagogical sciences. The XVI International Bartram Readings received a greeting from E.A. Vtorygina, deputy of the State Duma, deputy chairman of the State Duma Committee on family protection, fatherhood, motherhood and childhood issues, noting the importance of these readings, which have a long tradition.

The readings began with a musical welcome from students of the Children's art school No. 8 in Sergiev Posad (Fig. 4, 5).

The key event of the XVI International Bartram Readings was the plenary session (moderated by S.A. Tikhomirov, candidate of cultural studies, associate professor, vice-rector for research, associate professor of the Department of history of arts at the Higher school of folk arts, and O.V. Ozherova, candidate of pedagogical sciences, director of the Sergiev Posad Institute of Toys - a branch of the Higher school of folk arts).

Figs. 4, 5. Musical greeting from students of Children's art school No. 8, Sergiev Posad

The reports at the plenary session were devoted to various aspects of toys as a tool for supporting traditional values and patriotic education of children and youth. V.F. Maksimovich noted the importance of the Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram as part of the Higher school of folk arts' strategy. T.V. Butskaya, State Duma deputy and first deputy chairperson of the State Duma Committee on Family protection, fatherhood, motherhood, and childhood issues, introduced conference participants to measures aimed at supporting traditional Russian family values, highlighting the significance of toys, and discussed the development of a psychological-pedagogical expertise standard for modern toys.

The topic of the Russian toy as a means of patriotic upbringing of the younger generation was addressed in the report by M.B. Dayn. Hieromonk Innokenty, head of the missionary department, also shared his experience of close cooperation between the Sergiyev Posad Institute of Toys and the Moscow Theological Academy in fostering traditional values among young people.

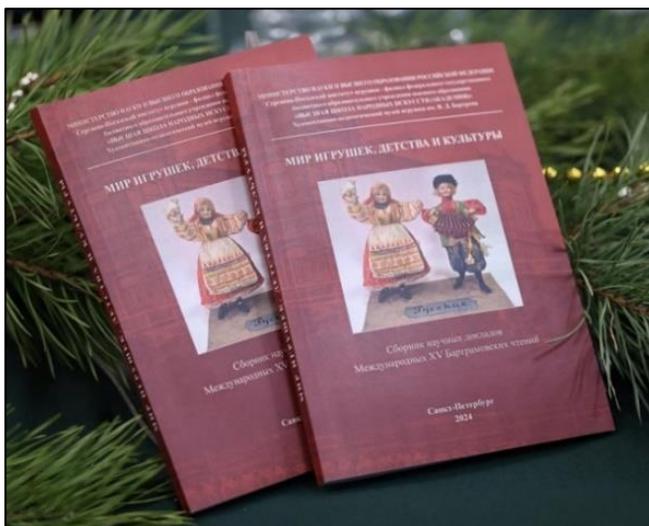

Fig. 6. Collection of papers from the International XV Bartram Readings "World of Toys, Childhood, and Culture," held in December 2023

During the plenary session, a presentation of the collection of papers from the International XV Bartram Readings "World of Toys, Childhood, and Culture," which took place in December 2023, was conducted (Fig. 6).

In the second part of the conference, participants continued their work in three sections: "Modern Toy: Development Paths," "Development of Professional Education in the Field of Toys," and "Cultural and Educational Space of the Museum."

O.V. Ozerova, moderator of the first section, delivered a report on technical toys as an image of the era. O.D. Tkacheva, a member of the Belarusian Union of Masters and head of the Stren'kovsky district Crafts Center of the Rogachev Center for Culture and Folk Art from the Republic of Belarus, spoke about the role of toy museums in different countries and their contribution to the development of toys. A. Kokh, marketing and public relations manager at the "MINT" Toy Museum in Singapore, emphasized the importance of holding Bartram Readings as an international platform for professionals to meet, discuss exhibition activities, and display exhibits. She highlighted the need to create interactive zones with 3D effects in children's museums to familiarize them with animated characters.

T.N. Kashina, a representative of the major toy manufacturer JSC "Vesna" from Kirov, stressed the necessity of developing and creating new Russian toys that foster patriotic feelings in children. She pointed out that only one institution in the country is involved in training specialists in the field of toys—the Sergiev Posad Toy Institute. Currently, this institute can meet the growing demand for engineering specialties.

The report by E.N. Baskakova, keeper of museum items at the Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram, generated significant interest. Picture alphabets from the 19th-20th centuries in the museum's collection could serve as examples for contemporary educators in effective teaching and child-rearing methods, while assisting young designers in creating new types of popular educational materials.

The development of professional education in the field of toys was one of the key topics at the Bartram Readings. In her report, I.A. Lykova, doctor of pedagogical sciences, associate professor, and deputy director for research and methodology at the Institute of traditional applied arts—Moscow Branch of the Higher school of folk arts—addressed the educational potential of traditional toys and the specifics of training future designers. Participants learned about toy design within higher education programs from the report by E.V. Chikilevskaya, a member of the Union

of artists of Russia, a member of the International Federation of artists, and a lecturer at the Department of professional disciplines at the Sergiev Posad Toy Institute. M.A. Kovaleva presented a report on the peculiarities of teaching drawing and painting to future toy designers.

Participants in the third section of the XVI Bartram Readings—"Cultural and Educational Space of the Museum"—discussed issues related to exhibiting and attributing museum artifacts. They emphasized that conducting thorough scientific research and identifying distinctive features of a particular toy are not enough; it is equally important to present it effectively in the museum space to attract visitors' attention.

Representatives from museums in Moscow, Ryazan, Vologda, and Sergiev Posad talked about the cultural, educational, and enlightening aspects of museum work. Reports by S.V. Gorozhanina, candidate of the art history and head of the Scientific and Fund Department "Russian Folk and Decorative and Applied Arts of the 18th-20th Centuries" at the Sergiev Posad State Historical and Art Museum-Reserve, as well as those by E.V. Melnikova, curator of Museum Items, and N.V. Kamenskaya, head of the Excursion and Educational Department at the Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram, drew considerable attention. These presentations featured a collection of ethnographic dolls from the late 19th to 20th century and explored problems associated with their attribution, along with the history of Soviet circus art reflected in the museum's toy collection.

As part of the International XVI Bartram Readings, master classes were organized on making traditional Bogorodsk toys, textile and paper toys, etc. (Fig. 7). Participants had the opportunity to visit temporary exhibitions such as "Family - Strength of Russia," an exhibit of toys from the "Russian Style of the Moscow Region" factory (Khot'kovo town), and "Multifaceted Birchbark" from the "Living Tree" museum (Novosibirsk city), as well as view graduation projects by students of the Sergiev Posad Toy Institute - renovations of toys from the Art and Pedagogical Museum of Toys named after N.D. Bartram collection (Fig. 8).

Fig. 7. Master class on making traditional Bogorodsk toys

Fig. 8. Exhibition of graduation projects by students of the Sergiev Posad Toy Institute

The International XVI Bartram Readings in Sergiev Posad served as a discussion platform addressing the development of Russian toys within the changing sociocultural paradigm, bringing together representatives from various fields.

The discussions on these significant issues have become particularly relevant during the Years of the Decade of Childhood, proclaimed by decree of the President of the Russian Federation V. Putin, where one of the primary goals is to nurture a harmoniously developed and socially responsible individual based on spiritual-moral values, historical, and national-cultural traditions. Cultivating national values and love for toys should be instilled from childhood, as toys are one of the most crucial tools for education, greatly influencing the kind of generation we will have in the future.

Ермакова М.В., кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно-методической работе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, д. 33, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Ermakova M.V., candidate of pedagogical sciences, deputy director for scientific and methodical work. Fedoskino institute of lacquer miniature painting – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 141052, Moscow region, s. Fedoskino, ul. Lukutinskaya, 33, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Богданов С.И., и.о. академика-секретаря Отделения российской словесности Российской академии образования, член-корреспондент РАО, доктор филологических наук, профессор, руководитель Центра русского языка и славистики, 119121, г. Москва, ул. Погодинская, дом 8, e-mail: bogdanov@raop.ru

Bogdanov S.I., acting academician-secretary of the russian literature department of the Russian academy of education, corresponding member of the Russian academy of education, doctor of philological sciences, professor, head of the Center for russian language and slavic studies, 119121, Moscow, Pogodinskaya st., 8, e-mail: bogdanov@raop.ru.

III Международный форум «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное профессиональное образование: современные вызовы, новые возможности и перспективы»: подведение итогов III International Forum «Traditional art crafts and higher specialized professional education: modern challenges, new opportunities and perspectives»: summarizing the results

Рис. 1. Афиша III Международного форума «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное профессиональное образование: современные вызовы, новые возможности и перспективы»

III Международный форум «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное профессиональное образование: современные вызовы, новые возможности и перспективы» состоялся 5-6 декабря 2024 г. в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи – филиале ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» (рис. 1⁹).

Президент Высшей школы народных искусств (академии), академик Российской академии

⁹ Рис. 1-11. Фото автора статьи.

образования, доктор педагогических наук, профессор В.Ф. Максимович торжественно открыла форум. С приветственными словами к гостям и участникам обратились О.П. Рыбникова, кандидат педагогических наук, ректор Высшей школы народных искусств (академии); Л.С. Болатева, вице-губернатор Московской области; А.Г. Диденко, заместитель начальника Управления – заведующий отделом развития народных художественных промыслов Управления по развитию туризма и народных художественных промыслов Министерства культуры и туризма Московской области; В.М. Сошин, председатель комиссии по культуре и туризму Совета депутатов городского округа Мытищи; О.А. Сидоркина, заместитель Главы городского округа Мытищи; Н.Н. Гордецкая, президент Ассоциации «Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым»; представители иностранных государств – Д.А. Оморова, директор Общественного фонда «Альянс женщин Кыргызстана»; Т.С. Радойка, профессор, консультант по вопросам сербско-русских связей Архива Воеводины (Сербия, г. Нови-Сад).

В приветствии депутата Государственной Думы Е.А. Вторыгиной подчеркивалось: «Традиционные художественные промыслы – это искусство, которое способно вдохновлять, воодушевлять, объединять и формировать этическое отношение к культуре России в целом... <...> Многосторонний диалог и объединение усилий экспертов из различных областей позволят решить любые проблемы, несмотря на их сложность».

Ярким штрихом торжественного открытия форума стало музыкальное выступление ансамбля «Совечера» Центра культуры и досуга «Марфино», заведующий – В.Е. Казанцева, руководитель – А.Д. Довгань.

Дискуссионная площадка «Центры традиционных художественных промыслов как территория опережающего развития» (модератор В. Ф. Максимович) объединила представителей Министерства культуры и туризма Московской области, администрации городского округа Мытищи, директоров фабрик АО «Федоскино», ООО «Жостово» (рис. 2).

Рис. 2. Работа дискуссионной площадки «Центры традиционных художественных промыслов как территория опережающего развития»

В ходе встречи гости обсудили влияние внутренних и внешних вызовов на развитие традиционных художественных промыслов Московской области, выявили основные направления и стратегические приоритеты сотрудничества Высшей школы народных искусств (академия) – единственного вуза в России и мире в области традиционных художественных промыслов – и предприятий народных художественных промыслов. Директора предприятий рассказали об особенностях трудоустройства выпускников, социальных гарантиях, перспективах творческого развития и карьерного роста молодых художников. А также постарались найти ответ на вопрос, какая поддержка государства необходима профессиональному образованию и производству в области традиционных художественных промыслов.

По окончании яркой и интересной дискуссии гостей встречал «Город художников» (рис. 3-6). Все желающие смогли попробовать себя в роли художников, скульпторов, резчиков по дереву, вышивальщиц на мастер-классах: по ростовской финифти «Традиционные ростовские цветы» (Н.Е. Скрипунова); федоскинской лаковой миниатюрной живописи (Л.В. Кабашова); жостовской художественной росписи (В.Ю. Широкова); декоративной росписи по металлу в технике «Московское письмо» (А.А. Солопова, К.М. Казьмина); богородской художественной резьбе по дереву (Е.С. Евдокимова); изготовлению сувениров с кружевом и вышивкой (С.Ю. Анисина, Е.М. Вербенкина); и «зашивки» в технике ивановской строчки (И.А. Комиссарова); скульптуре «Лепка с натуры горельефного изображения роз с листьями» (В.А. Лобов).

Рис. 3. Мастер-класс по изготовлению «зашивки» в технике ивановской строчки

Рис. 4. Мастер-класс «Изображение цветов в многослойной технике жостовской художественной росписи»

Работа форума продолжилась на дискуссионных площадках. На площадке «Традиционные художественные промыслы: преемственность и новаторство в исторической перспективе» (модераторы к.п.н. М.А. Салтанов, к.п.н. М.Н. Мочалова) в центре внимания были вопросы

осмысления художественных традиций и внедрения новаций, опыт работы с государственными архивами как одним из важнейших источников информации о традиционных промыслах, экспертиза и оценка современных изделий традиционного прикладного искусства Художественно-экспертным советом Московской области по народным художественным промыслам.

Рис. 5. Мастер-класс по изготовлению совы – игрушки с движением в технике богородской художественной резьбы по дереву «Взгляд ночного хранителя»

Рис. 6. Мастер-класс «Изображение цветка в технике декоративной росписи московское письмо»

Вторая площадка *«Обучаем уникальных художников! Перспективы развития системы непрерывного профессионального образования как гаранта развития традиционных художественных промыслов»* (модераторы д.п.н., проф. Н.М. Александрова, к. искусств. Н.Г. Кузнецов) была посвящена вопросам оптимизации содержания и методик преподавания профессиональных дисциплин, организации научно-исследовательской деятельности в подготовке художников традиционных художественных промыслов; изучению влияния художественно-творческой образовательной среды на подготовку уникальных художников.

Третья дискуссионная площадка *«Система воспитания детей, подростков, молодежи средствами традиционных художественных промыслов: какой ей быть?»* (модераторы к. культ., доцент С.А. Тихомиров, к.п.н. М.В. Ермакова) была посвящена изучению воспитательного потенциала традиционных художественных промыслов и осмыслению достигнутых результатов и стратегическим перспективам Высшей школы народных искусств (академии) как федеральной инновационной площадки. Участники поделились опытом организации выставочной, просветительской, грантовой деятельности не только как одной из форм популяризации традиционного прикладного искусства, но и как фактора развития регионально-исторических центров традиционных художественных промыслов (рис. 7, 8).

Рис. 7. Выступление преподавателя Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи И.В. Лейтланда на дискуссионной площадке «Традиционные художественные промыслы: преемственность и новаторство в исторической перспективе»

Рис. 8. Выступление к. культ., проректора по научной работе ВШНИ(а) С.А. Тихомирова на дискуссионной площадке «Система воспитания детей, подростков, молодежи средствами традиционных художественных промыслов: какой ей быть?»

Завершала работу форума дискуссия «Культурно-образовательный потенциал традиционных художественных промыслов в современном музейно-выставочном пространстве»

(модераторы к. культ., доцент С.А. Тихомиров, к.п.н. М.В. Ермакова), в рамках которой сотрудники музеев, руководители художественных галерей, директора Института традиционного прикладного искусства и Сергиево-Посадского

Рис. 9. Работа дискуссионной площадки «Культурно-образовательный потенциал традиционных художественных промыслов в современном музейно-выставочном пространстве» (слева направо: С.А. Тихомиров, к. культ., доцент; М.В. Ермакова, к.п.н.; О.В. Озерова, к.п.н.; С.Ю. Анисина, и.о. директора Рязанского института традиционного прикладного искусства; Л.С. Рогатова, искусствовед АО «Федоскино»; К.Ю. Буйко, директор Художественной галереи им. В.И. Коробкова)

института игрушки смогли поделиться опытом организации экспозиционного пространства для показа произведений традиционных художественных промыслов. Участники дискуссии обсудили наиболее эффективные формы приобщения зрителей к традиционным художественным промыслам, поразмышляли над тем, как профильный музей может помочь будущему художнику традиционных художественных промыслов в формировании общекультурных и профессиональных компетенций (рис. 9).

Для гостей и участников III Международного форума была подготовлена обширная культурная программа: обзорная экскурсия по Федоскинскому институту лаковой миниатюрной живописи и музейно-

выставочному пространству «Лукутинские традиции» (рис. 10); экскурсии на фабрики ООО «Жостовская фабрика» и АО «Федоскино», где гостям показали технологический процесс производства подносов, изделий из папье-маше, представили широкий ассортимент изделий. Экспозиция Музея народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» познакомила участников форума с историей развития лаковой миниатюры в селе Федоскино и вкладом купцов Лукутиных в ее развитие (рис. 11).

В рамках форума участники могли познакомиться с выставками работ студентов и преподавателей Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи: «Цветочная симфония» (жостовской художественной росписи); «Царские особы», «Зимние забавы», «Волшебный мир сказок», «Лукутинские традиции» (федоскинская лаковая миниатюрная живопись); «Красота ростовской финифти» (художественная роспись по эмали); «Неслучайные штрихи» (академический рисунок); «Жизнь маслом» (академическая живопись); «Я здесь живу душой» (живописные работы Заслуженного художника России, Н.Г. Марчукова); «Учителя и ученики» (живописные и графические работы преподавателей Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи); Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – мстёрская вышивка в технике «белая гладь», Богородского института художественной резьбы по дереву «Золотые руки», Института традиционного прикладного искусства «Красота, рождённая традициями».

Рис. 10. Экскурсия по музейно-выставочному пространству «Лукутинские традиции». Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи

Рис. 11. Экскурсия в Музей народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных»

Совместная выставка работ студентов Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи и Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии) «Красота традиционного прикладного искусства» не только продемонстрировала высокий уровень мастерства обучающихся в создании произведений искусства, но и заложила основы продуктивного и конструктивного взаимодействия участников в решении обсуждаемых проблем. Авторская ёлка гжельского художника В.Г. Розанова «Время чудес новогодних» привнесла в работу форума нотку новогоднего настроения.

Ermakova M.V., candidate of pedagogical sciences, deputy director for scientific and methodical work of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – branch of the Higher School of Folk Arts (Academy), 141052, Moscow region, s. Fedoskino, ul. Lukutinskaya, 33, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Bogdanov S.I., acting academician-secretary of the russian literature department of the Russian academy of education, corresponding member of the Russian academy of education, doctor of philological sciences, professor, head of the Center for russian language and slavic studies, 119121, Moscow, Pogodinskaya st., 8, e-mail: bogdanov@raop.ru.

III International Forum «Traditional art crafts and higher specialized professional education: modern challenges, new opportunities and perspectives»: summarizing the results

Fig. 1. Poster of the III International Forum "Traditional Artistic Crafts and Higher Profile Professional Education: Modern Challenges, New Opportunities and Prospects"

The III International Forum "Traditional Artistic Crafts and Higher Profile Professional Education: Modern Challenges, New Opportunities and Prospects" was held on December 5-6, 2024 at the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting, which is a branch of the Higher School of Folk Arts (Academy) (Fig. 1¹⁰).

The President of the Higher School of Folk Arts (Academy), academician of the Russian Academy of Education, doctor of pedagogical sciences, professor V.F. Maksimovich solemnly opened the forum. With welcoming remarks to the guests and participants were O.P. Rybnikova, candidate of pedagogical sciences, rector of the Higher School of Folk Arts (Academy); L.S. Bolataeva, vice-governor of the Moscow Region; A.G. Didenko, deputy head of the Management - head of the Development Department for folk art crafts of the Development Management for tourism and folk art crafts of the Ministry of Culture and Tourism of the Moscow Region; V.M. Soshin, chairman of the Commission on culture and tourism of the Council of deputies of the Mytishchi urban district; O.A. Sidorkina, deputy head of the Mytishchi urban district. N.N. Gordetskaya, president of the Association "Chamber of folk art crafts and handicrafts of the Republic of Krimea"; representatives from foreign countries included D.A. Omorova, director of the Public Foundation "Alliance of Women of

¹⁰ Figs. 1-11. Photos by the article's author.

Kyrgyzstan"; T.S. Radoyka, professor, consultant on Serbian-Russian relations at the Archive of Vojvodina (Serbia, Novi Sad).

In the greeting from State Duma deputy E.A. Votorygina, it was emphasized: "Traditional folk arts are an art form that can inspire, invigorate, unite, and shape an ethical attitude towards Russian culture as a whole... <...> A multifaceted dialogue and the combined efforts of experts from various fields will allow us to solve any problems, regardless of their complexity."

A bright highlight of the forum's opening ceremony was a musical performance by the ensemble "Sovechera" from the Marfino Culture and Leisure Center, headed by V.E. Kazantseva and directed by A.D. Dovgan.

The discussion platform "Centers of traditional folk arts as a territory of advanced development" (moderator V.F. Maksimovich) brought together representatives from the Ministry of Culture and Tourism of the Moscow Region, the administration of Mytishchi urban district, directors of Fedoskino Factory JSC, and Zhostovo LLC (Fig. 2). During the meeting, participants discussed the impact of internal and external challenges on the development of traditional folk arts in the Moscow region, identified key areas and strategic priorities for collaboration between the Higher School of Folk Arts (Academy), the only university in Russia and worldwide specializing in traditional folk arts, and enterprises engaged in folk arts. The company directors shared insights into the specifics of employing graduates, social guarantees, prospects for creative development, and career advancement for young artists. They also sought to find answers to the question of what state support is necessary for professional education and production in the field of traditional folk arts.

After a bright and interesting discussion, the guests were welcomed by the "City of Artists" (Fig. 3-6). Everyone had an opportunity to try their hand as artists, sculptors, wood carvers, embroiderers in master classes such as Rostov finift "Traditional Rostov Flowers" (N.E. Skripunova); Fedoskino lacquer miniature painting (L.V. Kabashova); Zhostovo decorative painting (V.Yu. Shirokova); decorative metal painting using the "Moscow Letter" technique (A.A. Solopova, K.M. Kazmina); Bogorodskoye woodcarving (E.S. Evdokimova); souvenir making with lace and embroidery (S.Yu. Anisina, E.M. Verbenkina); and "sewing" in the Ivanovo stitching technique (I.A. Komissarova); sculpture "Modeling from life a bas-relief image of roses with leaves" (V.A. Lobov).

Figure 3. Master class on making "sewing" in the Ivanovo stitching technique.

Figure 4. Master class "Depicting Flowers in the multilayer technique of Zhostovo decorative painting"

Figure 5. Master class on creating an owl toy with movement using the Bogorodskoye woodcarving technique "Gaze of the Night Guardian"

Figure 6. Master class "Depicting a Flower in the 'Moscow Letter' decorative painting technique"

The work of the forum continued at the discussion venues. At the platform "Traditional Artistic Crafts: Continuity and Innovation in Historical Perspective" (moderated by M.A. Saltanov, candidate of pedagogical sciences, and M.N. Mochalova, candidate of pedagogical sciences), the focus was on understanding artistic traditions and introducing innovations, experience working with state archives as one of the most important sources of information about traditional crafts, expertise and evaluation of modern products of traditional applied arts by the Art expert council of the Moscow Region on folk art crafts.

The second discussion venue, "Training Unique Artists! Prospects for the development of a system of continuous professional education as a guarantee for the development of traditional artistic crafts" (moderated by N.M. Aleksandrova, doctor of pedagogical sciences, professor, and N.G. Kuznetsov, candidate of arts), was dedicated to issues related to optimizing the content and teaching methods of professional disciplines, organizing research activities in training artists of traditional artistic crafts, and studying the impact of the artistic and creative educational environment on the preparation of unique artists.

The third discussion venue, titled "The System of upbringing children, adolescents, and youth through traditional artistic crafts: What should it be like?" (moderated by S.A. Tikhomirov, associate professor, candidate of cultural studies,

and M.V. Ermakova, candidate of pedagogical sciences), focused on exploring the educational potential of traditional artistic crafts and reflecting on the achievements and strategic prospects of the Higher School of Folk Arts (Academy) as a federal innovation hub. Participants shared experiences in organizing exhibition, educational, and grant activities not only as forms of promoting traditional applied arts but also as factors contributing to the development of regional-historical centers of traditional artistic crafts (Figures 7, 8).

Figure 7. Speech by I.V. Leitland, instructor at the Fedoskino Institute of lacquer miniature painting, at the discussion platform "Traditional artistic crafts: continuity and innovation in historical perspective".

Figure 8. Speech by S.A. Tikhomirov, candidate of cultural studies, vice-rector for research at the Higher School of Folk Arts (Academy), at the discussion platform "The system of upbringing children, adolescents, and youth through traditional artistic crafts: What should it be like?".

The final event of the forum was a discussion titled "Cultural and educational potential of traditional artistic crafts in modern museum and exhibition spaces" (moderated by S.A. Tikhomirov, associate professor, candidate of cultural studies, and M.V. Ermakova, candidate of pedagogical sciences). During this session, museum staff, managers of art galleries, directors of the Institute of traditional applied arts, and the Sergiev Posad Toy Institute shared their experiences in organizing exhibition spaces for displaying works of traditional artistic crafts. The participants discussed the most effective ways to engage audiences with traditional artistic crafts

Figure 9. Discussion at the platform "Cultural and educational potential of traditional artistic crafts in modern museum and exhibition spaces" (from left to right: S.A. Tikhomirov, associate professor, candidate of cultural studies; M.V. Ermakova, candidate of pedagogical sciences; O.V. Ozerova, candidate of pedagogical sciences; S.Yu. Anisina, acting director of the Ryazan Institute of traditional applied arts; L.S. Rogatova, art historian at JSC "Fedoskino"; K.Yu. Buiko, director of the V.I. Korobkov Art Gallery).

and reflected on how specialized museums can help future artists of traditional crafts develop general cultural and professional competencies (Figure 9).

For the guests and participants of the III International Forum, an extensive cultural program was prepared: a guided tour of the Fedoskino Institute of lacquer miniature painting and the museum-exhibition space "Lukutinskie Traditions" (Figure 10); excursions to the factories of LLC "Zhostovo Factory" and JSC "Fedoskino," where visitors were shown the technological process of producing trays and papier-mâché items, and presented with a wide range of products. The exposition of the Museum of Folk Art Crafts "Lukutins Estate" introduced the forum participants to the history of the development of lacquer miniatures in the village of Fedoskino and the contribution of the Lukutin merchants to its advancement (Figure 11).

During the forum, participants had the opportunity to explore exhibitions featuring works by students and teachers from the Fedoskino Institute of lacquer miniature painting: "Flower Symphony" (Zhostovo decorative painting); "Royal Figures," "Winter Fun," "Magical World of Fairytales," "Lukutin traditions" (Fedoskino lacquer miniature painting); "Beauty of Rostov finift" (artistic enamel painting); "Unintentional Strokes" (academic drawing); "Life in Oil" (academic oil painting); "My Soul Lives Here" (paintings by Honored artist of Russia, N.G. Marchukov); "Teachers and Students" (paintings and graphic works by teachers from the Fedoskino Institute of lacquer miniature painting); Mstyora Institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov – Mstyora embroidery in the "white satin-stitch" technique; Bogorodsky Institute of wood carving "Golden hands"; and the Institute of traditional applied arts "Beauty born of tradition."

Figure 10. Tour of the museum-exhibition space "Lukutin Traditions". Fedoskino Institute of lacquer miniature painting

Figure 11. Excursion to the Museum of folk art crafts "Lukutin Estate"

The joint exhibition of works by students from the Fedoskino Institute of lacquer miniature painting and the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Higher School of Folk Arts (Academy) titled "Beauty of traditional applied arts" not only showcased the high level of skill among the students in creating artworks but also laid the foundation for productive and constructive collaboration among participants in addressing the discussed issues. The author's Christmas tree created by Gzhel artist V.G. Rozanov, titled "Time of New Year Miracles," added a festive touch to the forum's atmosphere.

Лапина Ю.Е., кандидат педагогических наук, доцент кафедры художественного кружевоплетения, заведующий художественно-творческой лабораторией Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: lye68@yandex.ru

Lapina Yu.E. candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of artistic laceweaving, Head of the Artistic and Creative Laboratory of the Research Institute of Traditional Arts and Crafts of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: lye68@yandex.ru

XIII Международный конкурс кружевниц «Киришский сувенир» XIII International contest «Kirishi Souvenir»

2 ноября 2024 г. В Киришском дворце творчества им. Л.Н. Маклаковой состоялся XIII Международный конкурс «Киришский сувенир».

Рис. 1. Члены жюри XIII Международного конкурса «Киришский сувенир» (слева направо): Т.А. Григорова, Ю.Е. Лапина, М.В. Двоглазова, О.В. Ершова

На открытии выступил глава администрации г. Кириши О.Г. Дмитриев, который пожелал кружевницам успешно выполнить конкурсное задание. В жюри этого мероприятия приглашены: Т.А. Григорова, заведующий библиотекой Киришского дворца творчества им. Л.Н. Маклаковой; Ю.Е. Лапина, заведующий художественно-творческой мастерской Научно-исследовательского института народных художественных промыслов – структурного подразделения Высшей школы народных искусств (академии); О.В. Ершова, заведующий Киришского историко-краеведческого музея, М.В. Двоглазова, киришский краевед; (рис. 1¹¹).

¹¹ Рис. 1-12. Фото автора статьи.

Зрителям были представлены коллекции костюмов, выполненных воспитанниками студии «Коло»: «Музыкальная шкатулка», «Я рисую мой город», «Двое».

В конкурсе выполнения сувенира «Цветочек» приняли участие 62 кружевницы очно (рис. 2) и более 180 мастериц из 31 региона Российской Федерации в дистанционном формате.

Рис. 2. Участники конкурса «Кружевной сувенир»

Плетение конкурсной работы продолжалось три часа, каждый конкурсант выбрал сколок сувенира в соответствии со своим уровнем мастерства: «начинающий», «мастер», «владеющий». Сколки для конкурса были разработаны Ю.Е. Лапиной (рис. 3).

На стендах были представлены работы участников заочного конкурса «Голубые цветы России» (рис. 4), авторские кружевные изделия участников конкурса, а также выставка киришских кружевных воротников «Киришские орнаментальные мотивы», выполненные Ю.Е. Лапиной (рис. 5-7).

Рис. 3. Сколки сувениров на тему «Цветы»

Рис. 4. Кружевные работы конкурса на тему «Голубые цветы России»

Рис. 5-7. Ю.Е. Лапина. Выставка «Киришские орнаментальные мотивы»

На церемонии награждения студия «Коло» Киришского дворца творчества им. Л.Н. Маклаковой представила несколько театрализованных показов костюмов: «Дорогами Хтона», «Мой город Кириши», «Королевы».

Рис. 8. Участники очного этапа конкурса «Кружевной сувенир»

Среди награжденных дипломом и памятным сувениром была обучающаяся II курса среднего профессионального образования Е. Уфимцева (рис. 9, 10).

Рис. 9. Е. Уфимцева, II курс среднего профессионального образования Высшей школы народных искусств (академии) на конкурсе «Киришский сувенир»

Рис. 10. Диплом лауреата конкурса «Киришский сувенир» Е. Уфимцевой

Рис. 11. Диплом победителя Ю.Е. Лапиной в выставке «Киришские традиционные мотивы»

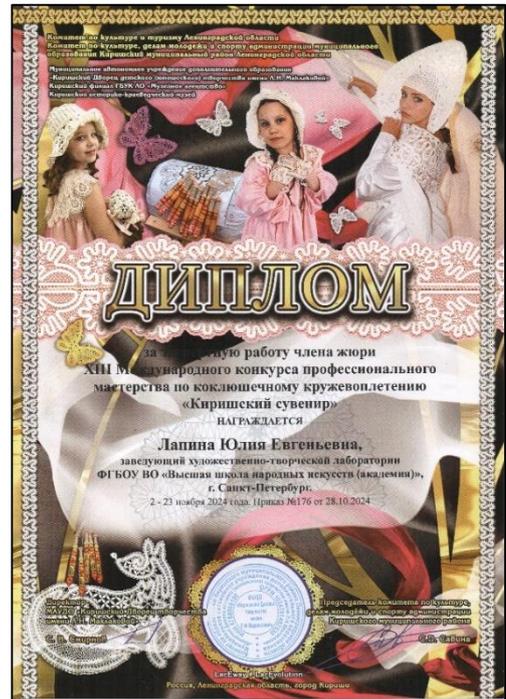

Рис. 12. Диплом Ю.Е. Лапиной за работу в жюри конкурса «Кружевной сувенир»

Lapina Yu.E. Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Artistic Lace Weaving, Head of the Artistic and Creative Laboratory of the Research Institute of Traditional Arts and Crafts of the Higher School of Folk Arts (Academy). Address: 191186, St. Petersburg, Griboedov Canal Embankment, 2, lit. A Email: lye68@yandex.ru

XIII International Contest “Kirishi Souvenir”

Fig. 1. Members of the jury of the XIII International Contest “Kirishi Souvenir” (from left to right): T.A. Grigorova, Yu.E. Lapina, M.V. Dvoeglazova, O.V. Ershova

local historian from Kirisha (Fig. 1¹²).

The audience was presented with costume collections created by students of the “Kolo” studio: “Musical Box”, “I Draw My Own”, and “Two”.

Sixty-two lacemakers participated on-site (Fig. 2), while over 180 craftswomen from 31 regions of the Russian Federation took part remotely, creating the souvenir “Flower”.

The competition lasted three hours, during which each participant chose a pattern for the souvenir according to their skill level: beginner, master, or advanced. The patterns for the competition were developed by Yu.E. Lapina (Fig. 3).

Exhibits included works submitted to the remote contest “Blue Flowers of Russia” (Fig. 4), original lace items by contest participants, as well as an exhibition

¹² Fig. 1-12. Author's photos.

of Kirishi lace collars titled “Kirishi Ornamental Motifs” created by Yu.E. Lapina (Fig. 5-7).

During the award ceremony, the “Kolo” studio of the Kirishi Palace of Creativity named after L.N. Maklakova presented several theatrical costume shows: “Roads of Hton”, “My City Kirisha”, and “Princesses”.

Among those awarded diplomas and commemorative souvenirs was E. Ufimtseva, a second-year student of secondary vocational education (Fig. 9, 10).

Fig. 2. Participants of the “Lace Souvenir” contest

Fig. 3. Patterns for souvenirs on the theme “Flowers”

Fig. 4. Laceworks from the contest on the theme “Blue Flowers of Russia”

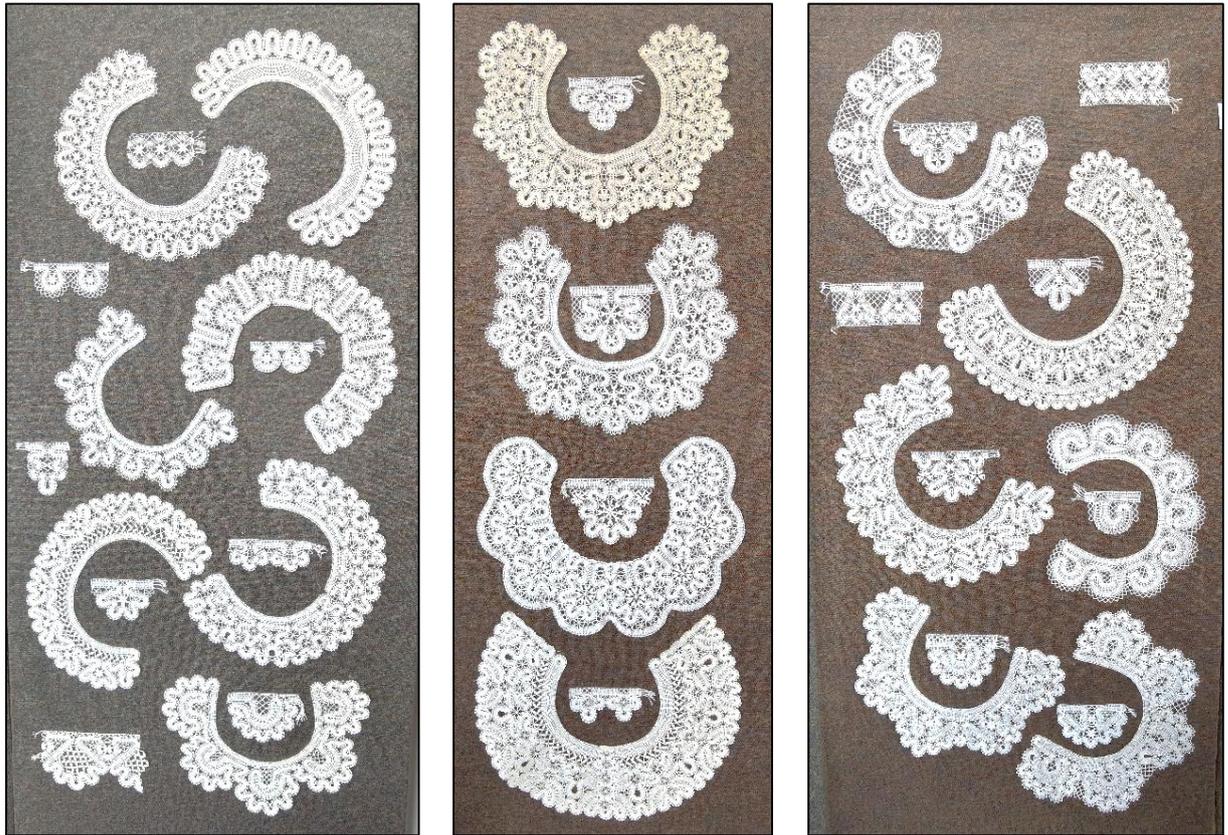

Fig. 5-7. Yu.E. Lapina. Exhibition “Kirishi Ornamental Motifs”

Fig. 8. Participants of the on-site stage of the “Lace Souvenir” contest

Fig. 9. K. Ufimtseva, 2nd year of secondary vocational education at the Higher School of Folk Arts (Academy) at the “Kirishi Souvenir” contest

Fig. 10. Diploma of the laureate of the “Kirishi Souvenir” contest awarded to K. Ufimtseva

Fig. 11. Diploma awarded to Yu.E. Lapina for the exhibition “Kirishi Traditional Motifs”

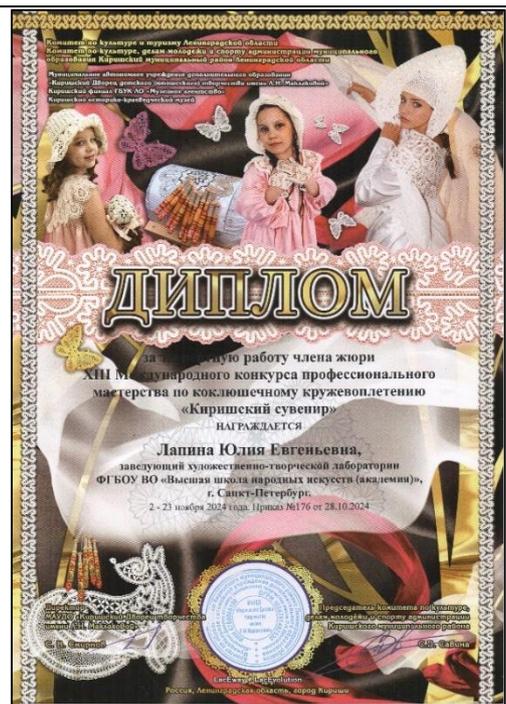

Fig. 12. Diploma awarded to Yu.E. Lapina for serving on the jury of the “Lace Souvenir” contest

**ДИССЕРТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ДАЙДЖЕСТ, ПРОБЛЕМЫ)
DISSERTATION RESEARCH (DIGEST, ISSUES)**

УДК 378.245

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

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

**Обзор защит диссертационных исследований
в Высшей школе народных искусств (академии)
Review of dissertation research defenses at the
Graduate school of folk arts (academy)**

24 декабря 2024 г. в Высшей школе народных искусств (академии) состоялось заседание диссертационного совета 24.2.290.01, посвященное защите двух диссертаций по научной специальности 5.8.7 Методология и технология профессионального образования (педагогические науки).

Рис. 1. Ю.И. Уколова представляет результаты научного исследования

Первой результаты диссертационного исследования на тему «Содержание высшего образования в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи» представила Юлия Игоревна Уколова (рис. 1¹³). Научный руководитель исследования – Сергей Викторович Лебедев, доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». Опираясь на осмысление исторического опыта подготовки художников в области мстёрской иконописи и лаковой миниатюрной живописи, автор разработал и реализовал на практике такое содержание образования, которое бы не только опиралось на художественно-

¹³ Рис. 1, 2. Фото из архива ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

стилистические черты и эстетическое своеобразие традиций мстёрского искусства, но и отвечало требованиям современности.

В ходе защиты Ю.И. Уколова убедительно доказала, что предложенное профильное содержание высшего образования основано на регионально-историческом, творческо-деятельностном, критериально-оценочном, междисциплинарном подходах и дидактических принципах; включает новые

Рис. 2. Е.И. Семенова докладывает о результатах научного исследования

содержательные модули, обучающие особенностям мстёрской лаковой миниатюрной живописи, мстёрскому миниатюрному рисунку и живописи; отражает междисциплинарную взаимосвязь профильных дисциплин, в т.ч. разработанных новых и скорректированных, интегрированным результатом освоения которых является создание выпускной квалификационной работы – уникального высокохудожественного произведения искусства.

Разработке содержания истории искусств на уровне среднего профессионального образования посвящено диссертационное исследование Елены Игоревны Семеновой на тему *«Содержание обучения истории искусств в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов»* (рис. 2). Научный руководитель – Любовь Максимовна Ванюшкина, доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой истории искусств ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». Утверждая необходимость соотнесения истории искусств со спецификой подготовки художников традиционных художественных промыслов в колледже, автор теоретически обосновал и разработал такое содержание курса, которое представляет собой трехкомпонентный комплекс и обеспечивает связь теоретических и профильных практических дисциплин, в конечном итоге – высокий уровень профессиональной подготовки выпускника. Комплекс включает инвариантный (теоретический, отражающий историческую динамику категорий и понятий искусства, уникальность различных исторических эпох, разнообразие средств художественной выразительности); вариативный (теоретико-практический, базирующийся на исследовании подлинных регионально-исторических памятников); мультимедийный (практический, обеспечивающий освоение истории искусств в интерактивном режиме) блоки.

Теоретические положения научных исследований диссертантов в системе высшего и среднего профессионального образования были экспериментально проверены в Высшей школе народных искусств (академии) и ее филиалах – Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи

им. Ф.А. Модорова, Сибирском институте традиционного прикладного искусства, Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи, Холуйском институте лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова, Московском институте традиционного прикладного искусства.

Редакция сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование» поздравляет соискателей с успешной защитой, желает дальнейших научных и творческих успехов в изучении, сохранении и приумножении художественных традиций национального искусства России!

УДК 378.245

Kurakina I.I., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of art history at the «Higher School of Folk Arts (Academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: ladybug90@yandex.ru

Review of dissertation research defenses at the Graduate school of folk arts (academy)

On December 24, 2024, the dissertation defense session took place at the Higher School of Folk Arts (Academy). The Dissertation Defense Council meeting on December 24, 2024, reviewed two dissertations submitted by graduate students in the specialty 5.8.7 Methodology and Technology of Professional Education (Pedagogical Sciences).

Fig. 1. Yu.I. Ukolova presents the results of her scientific research

The first dissertation on the topic "Higher Education Content in the Field of Mstyora lacquer miniature painting" was presented by Yulia Igorevna Ukolova (Fig. 1¹⁴). Her advisor is Sergey Viktorovich Lebedev, Doctor of Philosophy, associate professor and head of the Philosophy Department at the Federal State Budgetary Educational Institution "Higher School of Folk Arts (Academy). Based on the historical legacy of training artists in the fields of Mstyora icon painting and lacquer

miniature painting, she developed and implemented a curriculum that reflected both the traditional aesthetics and stylistic elements of this art form while simultaneously catering to modern-day needs.

During her dissertation defense, Yu.I. Ukolova convincingly demonstrated that the proposed content of higher education is grounded in regionally-historical, creative, critical-evaluative, interdisciplinary, and didactic principles. The content includes new modules that teach specific aspects of Mstyora lacquer miniature painting and Mstyora miniature drawing, as well as painting techniques. The

¹⁴ Fig. 1, 2. Photos from the archive of the Federal State Budgetary Educational Institution "Higher School of Folk Arts (Academy).

program reflects the interconnectedness of specialized disciplines, with newly developed and adjusted modules resulting in the creation of a unique high-art graduation project.

Elena Igorevna Semenova's dissertation on the topic "The Content of history of arts education at the middle level of professional education in the realm of traditional arts and crafts" focuses on the content of history of arts education at the middle level of professional education (Fig. 2). The scientific supervisor of this scientific research is Lyubov Maximovna Vanushkina, Doctor of pedagogical sciences, associate professor, head of the

Fig. 2. E.I. Semenova presents the results of her scientific research

Department of history of arts at the Federal State Budgetary Educational Institution "Higher School of Folk Arts (Academy). To affirm the necessity of aligning the history of arts with the specificity of training artists in traditional crafts, the author theoretically substantiated and developed a course content that represents a three-component complex, ensuring a link between theoretical and specialized practical disciplines, ultimately leading to a high level of professional preparation for graduates. The complex consists of three components: invariant (theoretical, reflecting historical dynamics of categories and concepts in art, uniqueness of epochs, variety of artistic expressions); variable (theoretical-practical, based on the analysis of authentic regional historical monuments); multimedia (practical, facilitating the study of art history in interactive mode).

The theoretical positions of scientific studies of undergraduate and graduate students were experimentally tested in the Higher School of Folk Arts (Academy) and its branches: Mstyora Institute of Lacquer Miniature Painting named after F.A. Modorov, Siberian Institute of Traditional Applied Arts, Fedoskin Institute of Lacquer Miniature Painting, Kholuy Institute of Lacquer Miniature Painting named after N.N. Kharlamov, Moscow Institute of Traditional Applied Arts.

The editorial board of the online scholarly publication "Traditional Applied Arts and Education" congratulates the graduates who successfully defended their dissertations and wishes them further academic and creative achievements in the study, preservation, and expansion of Russia's national art traditions!

**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
PROFESSIONAL EDUCATION IN THE FIELD OF TRADITIONAL ARTS
AND CRAFTS**

*Традиционное прикладное искусство и образование
в современном мире
Traditional applied arts and education in the modern world*

УДК 37:745+323.213

***Максимович В.Ф.**, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, президент ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.2, лит. А, e-mail: vshni@mail.ru.*

***Maksimovich V.F.**, academician of the Russian academy of education, doctor of pedagogical sciences, professor, president of the Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2A, e-mail: vshni@mail.ru*

***Ванюшкина Л.М.**, доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой истории искусств ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», главный редактор сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.2, лит. А, e-mail: lm31551@yandex.ru*

***Vanyushkina L.M.**, doctor of pedagogical sciences, associate professor, head of the department of art history of the «Higher school of folk arts (academy)», editor-in-chief of the network scientific edition «Traditional applied art and education», 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2A, e-mail: trpiovshni@yandex.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*

***Tikhomirov S.A.**, candidate of cultural studies, associate professor, vice-rector for research, associate professor of department of art history of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru*

**Кафедра ЮНЕСКО как ресурс стратегического развития
Высшей школы народных искусств (академии)
UNESCO Chair as a resource for strategic development
Higher school of folk arts (academy)**

Аннотация. Статья обосновывает и продолжает цикл публикаций авторов, связанных с определением и проектированием приоритетных стратегических направлений развития Высшей школы народных искусств (академии). Их выявление связано с осознанием перехода вуза на новый уровень международной деятельности.

Накопленный многолетний опыт образовательной, научно-исследовательской, культурно-просветительской, выставочной видов деятельности предполагает не просто его обобщение и анализ, но позиционируется как базовая основа разработки инновационных масштабных проектов, содержание которых отвечает современным внутренним и внешним вызовам.

Одним из таких проектов является подготовка заявки на открытие кафедры ЮНЕСКО «Теория и практика традиционных художественных промыслов для сохранения поликультурного многообразия». Авторы статьи знакомят с основными направлениями, которые предлагается реализовать в деятельности нового структурного подразделения.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, профессиональное образование, стратегия развития, ресурс, ЮНЕСКО, культура, искусство, ценность, диалог культур, традиции.

Abstract. The article substantiates the cycle of publications of authors related to the definition and design of priority strategic directions for the development of the Higher school of folk arts (academy). Their identification is associated with the awareness of the transition of the university to a new level of international activity.

The accumulated long-term experience of educational, research, cultural, educational, exhibition activities involves not only its generalization and analysis, but is positioned as the basic basis for the development of innovative large-scale projects, the content of which meets modern internal and external challenges.

One of these projects is the preparation of an application for the opening of the UNESCO Chair «Theory and Practice of Traditional Artistic Crafts for the Preservation of Multicultural Diversity». The authors of the article introduce the main directions that are proposed to be implemented in the activities of the new structural unit.

Keywords: traditional artistic ideas, professional education, development strategy, resource, UNESCO, culture, art, value, dialogue of cultures, traditions.

Каждая живая система проходит в своем развитии несколько этапов и ее жизнеспособность, в значительной степени, обеспечивается возможностью в момент флуктуации найти новый источник энергии в виде идей, человеческих и иных ресурсов, которые инициируют обновление / перерождение системы, выход на новый виток развития [3]. Идеи И. Пригожина вполне могут стать

основой стратегического планирования деятельности вуза, для которого долгосрочная перспектива является важнейшим компонентом эффективности деятельности.

Анализ деятельности Высшей школы народных искусств (академии) дает основания констатировать, что именно масштабные проекты становятся тем генератором идей, который способен обеспечить переход всей системы на новый, более продвинутый и эффективный уровень. К таким прорывным проектам можно отнести организацию цикла международных просветительских выставок произведений традиционных художественных промыслов, созданных преподавателями и студентами вуза, мастер-классов и дефиле «Великолепие художественного наследия России» в зарубежных странах: Франции, Германии, Италии, Сербии – неоднократно, Австрии, Болгарии, Кипре, Лихтенштейне, в т.ч. в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 2024 году [6].

Только за 2014–2024 гг. Высшая школа народных искусств (академия) установила долгосрочные партнерские отношения с Национальной художественной академией (г. София, Болгария), Немецким, Голландским, Швейцарским и Австрийским союзами кружевоплетения, Творческим центром калоферского кружева (г. Калофер, Болгария), Музеем кружева (г. Хорст, Нидерланды), Музеем лаковой миниатюры (г. Мюнстер, Германия), Немецким музеем игрушки (г. Зоннеберг), Немецким музеем кости (г. Эрбах в Оденвальде), Академией Риачи (г. Флоренция), Университетом Приштины (г. Косовска-Митровице, Сербия), Новыми талантами Милан / Emerging Talents Milan, Муниципалитетом г. Марбелья (Испания), Российскими центрами науки и культуры в Любляне и Никосии, Русскими домами науки и культуры в Париже и Белграде, Белорусским государственным педагогическим университетом им. Максима Танка, НАО Торайгыров Университет (г. Павлодар, Казахстан).

Не менее важными проектами является участие в значимых конкурсах; присвоение Высшей школе народных искусств (академии) статуса федеральной инновационной площадки [6].

Проекты, несмотря на трудозатратность их подготовки и, особенно, реализации, обеспечивают достижение нового качественного результата работы вуза, открывают новые «окна возможностей» для организации в целом и для участников образовательного процесса в частности, обеспечивая возможность модернизации политик вуза, творческого и профессионального роста научно-педагогических работников, административно-управленческих кадров, обучающихся.

Проведенный мониторинг состояния традиционных художественных промыслов как важнейшей составляющей мирового культурного наследия, существующей системы профессионального образования и системы воспитания в этой области выявил следующее. В тех регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов, где открыты филиалы Высшей школы народных искусств (академии), ведется постоянная целенаправленная работа по сохранению, развитию и

продвижению этого вида искусства, молодежь имеет возможность получить профильное высшее образование, ситуация является благополучной. В то же время в других регионально-исторических центрах существует очевидная необразованность, предопределяющая пассивность местного населения, что требует пересмотра сущности этого искусства, создания системы профессионального образования по данным видам традиционных художественных промыслов.

Вся предшествующая деятельность, накопленный опыт плодотворного международного сотрудничества Высшей школы народных искусств (академии) обеспечили фундамент для нового уровня реализации проектов и диссеминации опыта.

Одним из таких перспективных проектов для Академии является открытие в Высшей школе народных искусств (академии) **кафедры ЮНЕСКО «Теория и практика традиционных художественных промыслов для сохранения поликультурного многообразия».**

Проанализируем основные направления деятельности кафедры и те некомпенсируемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта.

Кафедра ЮНЕСКО в Высшей школе народных искусств (академии) – культурно-образовательный и научный центр междисциплинарных исследований, занимающийся развитием и продвижением уникальных традиций художественных промыслов на международном уровне.

В своей деятельности Кафедра будет исходить из положений Конвенции о нематериальном культурном наследии [1] (поскольку по классификации ЮНЕСКО традиционные художественные промыслы относятся к нематериальному культурному наследию) и принимать активное участие в обмене опытом и укреплению культурных связей между странами.

Деятельность Кафедры способствует решению задач, поставленных в программе и среднесрочной стратегии ЮНЕСКО [4]:

- **в области образования:** обогащение существующей системы профессиональной подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов, дополненной ресурсами за счет активизации международной партнёрской деятельности с университетами, музеями, научно-исследовательскими центрами; разработка учебных программ по видам традиционных художественных промыслов не только России, но и других государств;

- **в области культуры:** сохранение и развитие традиционных художественных промыслов как неотъемлемой части мирового культурного наследия, популяризация самобытных регионально-исторических художественных традиций; поддержка поликультурного образовательного пространства как целостной системы, функционирующей в целях обеспечения единства задач культуры и образования, стимулирование творческой активности художников традиционных художественных промыслов, в т.ч. Африки и Азии;

- **в области воспитания:** создание условий и предпосылок для воспитания гражданина, способствующих развитию национальной идентичности, поощряющего взаимопонимание различных народов на основе ценностей традиционных художественных промыслов; разработка международных программ воспитания детей, подростков, молодежи средствами традиционных художественных промыслов разных стран.

Таким образом, **деятельность Кафедры структурирована по пяти основным направлениям:**

1) Подготовка специалистов в области развития и сохранения конкретных видов традиционных художественных промыслов как фактора национальной идентичности, включая сотрудничество с зарубежными вузами по вопросам преподавания и подходов к обучению традиционным художественным промыслам.

Подготовка специалистов по конкретным видам традиционных художественных промыслов как носителей регионально-исторических художественных традиций в системе непрерывного профессионального образования, позволяет транслировать и экстраполировать российский опыт (в т.ч. модульно) зарубежным партнерам как передовой и не имеющий аналогов в области сохранения историко-региональных художественных традиций. Предполагается разработка конкретных культурно-образовательных программ в области подготовки кадров, предназначенных для соответствующих сообществ и групп – создателей произведений традиционных художественных промыслов (по видам) и носителей этих уникальных видов искусства.

2) Разработка системы приобщения детей, подростков и молодежи к традиционным художественным промыслам, в том числе за счет партнерских отношений и совместной деятельности с участниками Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО и кафедрами вузов Азии и Африки.

Приобщение детей, подростков и молодежи связано с культуртрегерской деятельностью Кафедры и организаций-партнеров, способствующих признанию, уважению и повышению роли нематериального культурного наследия в обществе, в частности посредством: организации выставок, мастер-классов, телемостов (онлайн-конференций) и иных пропедевтических форм получения опыта знакомства с традиционными художественными промыслами регионов мира.

Основы этой деятельности уже успешно реализуются Высшей школой народных искусств (академией): только за 2023 – 2024 гг. Академией было организовано 10 международных выставочных мероприятий, в т.ч. выставки во Франции, в Штаб-квартире ЮНЕСКО, Сербии, Болгарии. На постоянной основе с 2023 года организованы телемосты с соотечественниками, проживающими в зарубежных странах – более 40 подключенных онлайн стран одновременно – в ходе которых сотрудниками Высшей школы народных искусств (академии) проводятся мастер-классы по видам традиционных художественных промыслов.

3) Подготовка педагогов для дошкольных образовательных учреждений и школ, осуществляющих приобщение детей и подростков к традиционным художественным промыслам.

Кафедра совместно с зарубежными партнерами обеспечивает подготовку кадрового ресурса – художников конкретных видов традиционных художественных промыслов, педагогов школ и дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих на высоком содержательном и методическом уровнях знакомство детей и подростков, в т.ч. в системе дополнительного образования (мастер-классы, творческие кружки, волонтерские движения, детские общественные организации, экскурсионизм и др.) с традиционными художественными промыслами.

В сферу деятельности Кафедры входит поиск партнеров – от дошкольных образовательных учреждений до вузов, заинтересованных в подготовке кадров, осуществляющих педагогическую деятельность на всех ступенях образования, актуализируя культурно-образовательный и воспитательный потенциал самих традиционных художественных промыслов.

Инструментом реализации этого направления является деятельность созданной Международной ассоциации «Научно-образовательное содружество в области традиционного прикладного искусства», целью которой является образовательные, культурно-просветительские и организационные ресурсы заинтересованных сторон для популяризации и продвижения традиционных художественных промыслов, управления нематериальным культурным наследием.

4) Исследования генезиса и современного состояния традиционных художественных промыслов, выявление существующих и реконструкция утраченных видов традиционных художественных промыслов, их каталогизация и создание баз данных.

Кафедра как научно-методический центр осуществляет выявление, мониторинг, анализ состояния, прогнозирование развития традиционных художественных промыслов, публикуя результаты исследований в открытых источниках. Проводимые исследования позволяют идентифицировать и определять различные элементы нематериального культурного наследия – традиционных художественных промыслов, имеющегося на территории различных стран, при участии сообществ, групп и организаций, заинтересованных в их возрождении, сохранении и развитии. Одним из ключевых итогов исследований являются регулярно обновляемые перечни нематериального культурного наследия – традиционных художественных промыслов, имеющих на территории конкретного государства.

Кроме того, кафедра выступает в качестве инициатора профильных международных научно-практических мероприятий, позволяющих зарубежным партнерам обмениваться опытом и инновациями, разработчиком программ компаративных исследований по конкретным видам традиционных художественных промыслов, образовательных проектов для различных целевых аудиторий, что обеспечивает сохранение культурного разнообразия в условиях глобализации.

Среди планируемых ежегодных научных мероприятий – международные форумы «Традиционные художественные промыслы и высшее образование: современные вызовы, новые возможности и перспективы»; «Традиционные художественные промыслы в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем»; Бартрамовские чтения; телемосты «Великолепие наследия традиционных художественных промыслов». Мероприятия призваны наладить устойчивую научную коммуникацию, коллективное генерирование, обсуждение и экспертизу идей, позволяя преодолеть дисбалансы участия в научной жизни специалистов в области традиционных художественных промыслов из разных стран, обусловленные экономическим, географическим и социальным неравенством;

5) Развитие международного культурно-образовательного туризма в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов.

Кафедра инициирует создание комплекса культурно-образовательных программ на иностранных языках, участники которых получают уникальную возможность знакомства с регионально-историческими центрами традиционных художественных промыслов различных стран мира, содействующих повышению осведомленности и информирования общественности, в частности молодежи, о традиционных художественных промыслах, а также событийному туризму.

Цели проекта

Краткосрочные цели:

- Разработка механизмов сотрудничества и мобильности ученых, исследователей, художников традиционных художественных промыслов, в т.ч. регулярных телемостов «Великолепие наследия традиционных художественных промыслов», оффлайн и онлайн стажировок для художников и мастеров традиционных художественных промыслов, научно-педагогических работников вузов, музейных сотрудников, педагогов дополнительного образования, занимающихся сохранением, популяризацией и продвижением национального культурного наследия.

- Содействие обмену информацией и опытом в рамках многостороннего сотрудничества, в частности с помощью издания билингвальной научной и научно-популярной литературы (научные монографии, научные статьи), в т.ч. в цифровых изданиях открытого доступа.

Кроме того, предполагается создание специализированного веб-сайта, аккумулирующего, систематизирующего и предъявляющего информацию о традиционных художественных промыслах (историко-региональные традиции, художественные технологии, ассортимент изделий, художники и мастера, профессиональное образование и т.д.), что обеспечивает открытый доступ мирового сообщества к регулярно пополняемой и обновляемой тематической информации.

- Сотрудничество с кафедрами ЮНЕСКО в области сохранения культурного разнообразия за счет совместного проведения экспедиций в

регионально-исторические центры традиционных художественных промыслов с целью обследования и выявления состояния видов этого искусства, фиксации художественных технологий, работы с мастерами и художниками; проведения выставок по видам традиционных художественных промыслов с целью их продвижения, междисциплинарных летних школ по видам традиционных художественных промыслов в историко-региональных центрах традиционных художественных промыслов.

- Кафедра создается как центр трансляции, обмена опытом и распространения лучших практик в области профессионального и дополнительного образования в традиционных художественных промыслах, в котором планируется осуществлять подготовку и переподготовку педагогов и научно-педагогических работников, обучающихся традиционным художественным промыслам в комбинированном офлайн и онлайн форматах в целях непрерывного совершенствования педагогического и художественного мастерства на протяжении всей жизни. Кафедра реализует курсы для начинающих по видам традиционных художественных промыслов, обеспечивая преемственное знакомство с национальными традиционными художественными промыслами в целях сохранения культурного многообразия. Кафедра осуществляет подготовку и проведение выставок по видам традиционных художественных промыслов с целью всестороннего ознакомления общественности с сущностью и спецификой данного вида искусства.

Долгосрочные цели:

- Кафедра – единственный в мире центр образования в области традиционных художественных промыслов, обеспечивающий методическое сопровождение, экспертную и оценочную деятельность, совместную подготовку учебной литературы, что позволяет эффективно выстраивать профессиональную карьеру в области традиционных художественных промыслов как востребованного в современном мире вида искусства. Разработка и внедрение педагогических моделей подготовки художников традиционных художественных промыслов совместно с зарубежными партнерами согласно их запросам и с опорой на имеющийся у них опыт и практические наработки в образовании в области культуры и искусств.

- Продвижения уникального опыта Академии на международном уровне как вуза, обучающего студентов по 23 видам традиционных художественных промыслов и разрабатывающего учебные программы по видам традиционных художественных промыслов для художников в регионах, где этот вид искусства существует, но подготовка специалистов не осуществляется. На период подготовки учебных программ по выявленным видам традиционных художественных промыслов осуществляются стажировки и проводятся практики в комбинированном офлайн и онлайн формате, проводятся студенческие слеты, художественно-творческие марафоны, научные мероприятия как встречи студентов –

единомышленников, развивающих и продвигающих традиционные художественные промыслы.

- Создание и реализация инновационных научных проектов, ориентированных на развитие каждого вида традиционных художественных промыслов, их востребованность в современном социуме и в секторе креативных индустрий. Разработка моделей сохранения и развития видов традиционных художественных промыслов с социально-экономическим обоснованием их востребованности в современном обществе. Отдельным направлением научных проектов является создание вариативных педагогических моделей приобщения молодежи к традиционным художественным промыслам, а также обучения его конкретным видам в системе профессионального образования, где в вариативной части задействованы формы местного живого культурного наследия и культурного и творческого самовыражения, эндогенные знания (согласно Рамочной программе ЮНЕСКО по образованию в области культуры и искусств, 13-15 февраля 2024 г. Абу-Даби [5]). Актуальные дидактические компоненты и методики преподавания определяются Кафедрой совместно с организациями-партнерами.

Участие сотрудников Кафедры и организаций-партнеров в реализации научных проектов повышает их академическую и профессиональную эффективность за счет прогнозирования и определения векторов развития видов традиционных художественных промыслов в художественно-образном, художественно-технологическом и социально-экономическом аспектах, что будет повышать устойчивость историко-региональных центров этого искусства.

- Организация системы научных форумов, научно-практических конференций, творческих встреч, семинаров и вебинаров, посвященных выявлению проблем сохранения и развития традиционных художественных промыслов как части мирового культурного наследия, коллективному поиску решений выявленных проблем, активизация дискуссии в научно-педагогической и художественно-творческой среде о путях развития и совершенствования образования в области традиционных художественных промыслов.

- Придание сетевому научному изданию «Традиционное прикладное искусство и образование», существующего с 2011 года, статуса международного. Планируется, что издание станет профильной научной дискуссионной площадкой, предоставляющей возможности для публикации исследований зарубежных коллег о традиционных художественных промыслах различных стран, повышения академической эффективности авторов; индексация сетевого научного издания в максимально возможном количестве баз данных.

- Кафедра совместно с зарубежными партнерами последовательно продвигает и обеспечивает реализацию культурно-образовательных программ в рамках туристической культурно-образовательной деятельности за счет доступа к регионально-историческим центрам традиционных

художественных промыслов, включая расположенные в них образовательные учреждения, музеи, библиотеки, объекты наследия, памятные и достопримечательные места, а также за счет встреч с местными художниками.

Ожидаемые результаты на национальном, региональном и международном уровнях:

1. Расширение направлений подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов: на национальном уровне – с 23 до 28 (уровень высшего образования): урало-сибирская роспись, художественная обработка кожи и меха (Омская область, г. Омск), чукотское косторезное искусство (Чукотский автономный округ, г. Анадырь), хохломская роспись (Нижегородская область, г. Семенов), городецкая роспись (Нижегородская область, г. Городец), художественная обработка металла (Нижегородская область, г. Павлово-на-Оке); на региональном уровне – 2 (совместно с партнерами из стран СНГ); на международном – 2 (совместно с партнерами из Китая, Африки) за счет создания комплекса образовательных программ и учебно-методических комплексов, необходимых для их реализации, что позволяет обеспечить доступность высшего образования, инвестировать образовательный капитал в развитие и совершенствование форм аутентичного культурного самовыражения на национальном, региональном и международном уровнях.

2. Создание комплекса культурно-образовательных программ (в т.ч. для осуществления культурно-образовательного экскурсионизма), направленных на ознакомление с традиционными художественными промыслами для разных целевых групп: детей, подростков, молодежи, взрослых, лиц «серебряного возраста» с привлечением ресурсов партнеров, что позволяет обеспечить максимальное участие детей, подростков, молодежи в просоциальной культурной деятельности, а также совершенствование навыков творческой деятельности в традиционных художественных промыслах на протяжении всей жизни.

Индикаторы эффективности: количество детей, подростков, молодежи, взрослых, лиц «серебряного возраста», осваивающих культурно-образовательные программы и приобщающихся к традиционным художественным промыслам; количество разработанных с партнерами культурно-образовательных программ; количество научно-педагогических и художественно-творческих работников, задействованных в разработке и реализации программ на национальном, региональном, международном уровнях.

3. Тематические исследования видов традиционных художественных промыслов в рамках географии проекта, включающие поиск исторических видов различных промыслов, систематизация путей развития традиционных художественных промыслов в зарубежных странах, обобщение и представление полученных результатов на научных мероприятиях (доклады, отчеты, презентации на конференциях и форумах) и в академических публикациях (научные статьи, научные монографии), что

позволяет обеспечить координацию деятельности специалистов по достижению целей устойчивого развития традиционных художественных промыслов как искусства и регионально-исторических центров традиционных художественных промыслов на национальном, региональном и международном уровнях.

Индикаторы эффективности: количество выявленных исторических видов традиционных художественных промыслов; количество территорий устойчивого и опережающего развития – регионально-исторических центров традиционных художественных промыслов; увеличение видов традиционных художественных промыслов, востребованных в современном социуме; количество научных публикаций и выступлений на международных научных мероприятиях.

4. Организация цикла международных выставок «Великолепие художественного наследия мира», мастер-классов по конкретным видам традиционных художественных промыслов, содействующих сохранению и развитию регионально-исторического, культурного и художественного наследия, создание условий для распространения знаний об этой части культурного наследия стран мира, предполагающее многостороннее международное научно-исследовательское сотрудничество в области традиционных художественных промыслов на национальном, региональном и международном уровнях.

Индикаторы: количество выставок, мастер-классов.

Образовательное развитие как результат деятельности Кафедры

Разработана не имеющая аналогов масштабируемая типологическая образовательная модель непрерывного профессионального образования в области традиционных художественных промыслов по 23 конкретным его видам: от среднего профессионального до высшего образования, что способствует закреплению молодежи в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов – селах, поселках, малых городах – которая своей художественно-творческой деятельностью преобразует социальную среду и обеспечивает устойчивое развитие центров этого искусства, а также способствует дифференциации высокого искусства традиционных художественных промыслов от примитивного ремесленничества.

Местный уровень: художники традиционных художественных промыслов на местах преобразуют культурную среду центров этого искусства, становящейся территорией опережающего социокультурного развития.

Национальный: Кафедра способствует объединению и взаимопониманию народов посредством сохранения и популяризации культурного многообразия традиционных художественных промыслов, создания условий для диалога культур.

Региональный: Культурно-образовательные проекты в традиционных художественных промыслах – основа межгосударственных связей стран региона.

Глобальный: создание уникальных моделей сохранения, развития и продвижения традиционных художественных промыслов как мирового нематериального культурного наследия.

Вклад Кафедры в Повестку дня в области устойчивого развития

Деятельность Кафедры обеспечивает достижение целей ЮНЕСКО в области устойчивого развития:

- *обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех* – Кафедра создает эффективные условия для приобщения детей, подростков, молодежи, взрослых и лиц «серебряного возраста» к традиционным художественным промыслам мира, информируя об этнокультурном и национальном наследии, воспитывая уважительное отношение к нему, стимулируя профессиональный выбор части молодежи – быть художником традиционных художественных промыслов;

- *обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населённых пунктов* – деятельность Кафедры способствует привлечению внимания к регионально-историческим центрам традиционных художественных промыслов, способствуя организации доступного образования для жителей отделенных регионов, проживающих в селах, поселках, малых городах, развитию культурно-образовательного туризма и сплочению местного сообщества общим делом – сохранением, развитием и продвижением традиционных художественных промыслов. Открытости, жизнестойкости и устойчивости регионально-исторических центров традиционных художественных промыслов способствуют международные выставки как эффективный инструмент приобщения к конкретным видам этого искусства, а также распространения информации и создания положительного имиджа населенных пунктов, являющихся центрами традиционных художественных промыслов и проживающего в них населения.

- *обеспечение рациональных моделей потребления и производства* – Кафедра обеспечивает подготовку специалистов – художников по конкретным видам традиционных художественных промыслов, которые способны вручную создавать экологичные, безопасные, аутентичные для конкретного региона мира по своим художественным и технологическим особенностям произведения, востребованные в современном социуме.

Устойчивость

Направления деятельности Кафедры не утратят актуальности, поскольку способствует обеспечению доступности высшего образования в области традиционных художественных промыслов, равного доступа воспитателей, педагогов, научно-педагогических работников, художников традиционных художественных промыслов к аутентичным формам национального и регионального культурного самовыражения за счет освоения ими максимально возможного количества языков искусства – согласно количеству видов традиционных художественных промыслов. Кафедра будет способствовать распространению знаний и передового опыта в своей области

путем организации рабочих совещаний, семинаров и других мероприятий в сотрудничестве с Секретариатом ЮНЕСКО и ее соответствующими подразделениями. Для развития сети международных и региональных партнеров кафедра может использовать их опыт и академическую репутацию для установления связей с другими учреждениями и организациями, работающими в своей области. Межсекторальное партнерство в совместной деятельности Кафедры и зарубежных партнеров обеспечивает устойчивое коллективное генерирование идей – единомышленников, занимающихся сохранением, развитием и продвижением традиционных художественных промыслов во всем многообразии их видов, способствуя устойчивому развитию культуры, профессионального образования – гаранта устойчивого развития регионально-исторических центров этого искусства, как правило, расположенных в сельской местности и малых городах различных стран мира.

Бенефициары проекта

- обучающиеся всех уровней образования, интересующиеся или получающие профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов;
- преподаватели, образовательная и воспитательная деятельность которых связана с подготовкой обучающихся к деятельности в сфере традиционных художественных промыслов;
- музеи, экспонирующие произведения традиционных художественных промыслов;
- научно-педагогические работники, исследующие традиционные художественные промыслы;
- предприятия, занимающиеся созданием изделий традиционных художественных промыслов, смогут улучшить качество производимой продукции за счет привлечения к работе высококлассных выпускников вузов;
- профессиональные союзы, объединяющие художников, создающих изделия традиционных художественных промыслов, получат ценный опыт общения с коллегами и профессионалами отрасли на выставках, мастер-классах и консультациях;
- члены сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО.

Предлагаемый Высшей школой народных искусств (академией) проект способствует выполнению миссии, мандата и приоритетов ЮНЕСКО. Деятельность Кафедры направлена на устойчивое развитие культурных традиций, поддерживая их актуальность и привлекательность для современного общества. Идеология Кафедры, сущность основных направлений ее деятельности обеспечивают создание условий поликультурного разнообразия и диалога культур.

И самое главное – Кафедра способствует созданию международной коалиции единомышленников: организаций-партнеров, а также отдельных лиц – художников, ученых, педагогов, музейных сотрудников и обучающихся, заинтересованных в сохранении, развитии и продвижении традиционных художественных промыслов каждого государства.

Литература

1. Конвенция об охране нематериального культурного наследия // Организация объединенных наций. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_heritage_conv.shtml (дата обращения: 15.12.2024).

2. Максимович В.Ф. Высшая школа народных искусств (академия) – инновационный центр развития высшего образования в традиционных художественных промыслах, формирования патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России / В.Ф. Максимович, Л.М. Ванюшкина, С.А. Тихомиров, О.В. Федотова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 1 (44). – С. 26-55. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-24-52. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-06.pdf (дата обращения: 15.12.2024).

3. Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс ; перевод с английского Ю. А. Данилова ; общая редакция и послесловие : В. И. Аршинова и др. . – Москва : Прогресс, 1986. – 432 с.

4. Проект среднесрочной стратегии на 2022-2029 гг. Генеральная конференция 41-я сессия, Париж 2021 г. – URL: https://www.hse.ru/data/2022/04/03/1800423360/Среднесрочная%20стратегия%20ЮНЕСКО_22-29_rus.pdf (дата обращения: 15.12.2024).

5. Рамочная программа ЮНЕСКО по образованию в области культуры и искусств – URL: https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2024/04/WCCAЕ_UNESCO%20Framework_RU_CLT-EDWCCAЕ20241.pdf (дата обращения: 15.12.2024)

6. Традиционные художественные промыслы России в Штаб-квартире ЮНЕСКО // Федеральные инновационные площадки. – URL: <https://fip.ru.net/tpost/vyfhze5fj1-traditsionnie-hudozhestvennie-promisli-r> (дата обращения: 15.12.2024).

References

1. Konvenciya ob oxrane nematerial'nogo kul'turnogo naslediya // Organizaciya ob`edinenny`x nacij. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_heritage_conv.shtml (data obrashheniya: 15.12.2024).

2. Maksimovich V.F. Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya) – innovacionny`j centr razvitiya vy`sshego obrazovaniya v tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slax, formirovaniya patriotizma i grazhdanskogo samosoznaniya sredstvami tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slor Rossii / V.F. Maksimovich, L.M. Vanyushkina, S.A. Tixomirov, O.V. Fedotova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1 (44). – S. 26-55. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-24-52. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-06.pdf (data obrashheniya: 15.12.2024).

3. Prigozhin I. Poryadok iz xaosa. Novy`j dialog cheloveka s prirodoy / I. Prigozhin, I. Stengers ; perevod s anglijskogo Yu. A. Danilova ; obshhaya redakciya i posleslovie : V. I. Arshinova i dr. . – Moskva : Progress, 1986. – 432 s.

4. Proekt srednesrochnoj strategii na 2022-2029 gg. General`naya konferenciya 41-ya sessiya, Parizh 2021 g. – URL: https://www.hse.ru/data/2022/04/03/1800423360/Srednesrochnaya%20strategiya%20YuNESKO_22-29_rus.pdf (data obrashheniya: 15.12.2024).

5. Ramochnaya programma YuNESKO po obrazovaniyu v oblasti kul`tury` i iskusstv – URL: https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2024/04/WCCAE_UNESCO%20Framework_RU_CLT-EDWCCAE20241.pdf (data obrashheniya: 15.12.2024)

6. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Rossii v Shtab-kvartire YuNESKO // Federal`ny`e innovacionny`e ploshhadki. – URL: <https://fip.ru.net/tpost/vyfhze5fj1-traditsionnie-hudozhestvennie-promisli-r> (data obrashheniya: 15.12.2024).

PROFESSIONAL EDUCATION IN THE FIELD OF TRADITIONAL ARTS AND CRAFTS

Traditional applied arts and education in the modern world

УДК 37:745+323.213

Maksimovich V.F., academician of the Russian Academy of Education, doctor of pedagogical sciences, professor, president of the Higher School of Folk Arts (Academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2A, e-mail: vshni@mail.ru

Vanyushkina L.M., doctor of pedagogical sciences, associate professor, head of the department of art history of the «Higher school of folk arts (academy)», editor-in-chief of the network scientific edition «Traditional applied art and education», 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2A, e-mail: tpiovshni@yandex.ru

Tikhomirov S.A., candidate of cultural studies, associate professor, vice-rector for research, associate professor of department of art history of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

UNESCO Chair as a resource for strategic development of the Higher school of folk arts (academy)

Abstract. The article substantiates the cycle of publications of authors related to the definition and design of priority strategic directions for the development of the Higher school of folk arts (Academy). Their identification is associated with the awareness of the transition of the university to a new level of international activity.

The accumulated long-term experience of educational, research, cultural, educational, exhibition activities involves not only its generalization and analysis, but is positioned as the basic basis for the development of innovative large-scale projects, the content of which meets modern internal and external challenges.

One of these projects is the preparation of an application for the opening of the UNESCO Chair «Theory and Practice of Traditional Artistic Crafts for the Preservation of Multicultural Diversity». The authors of the article introduce the main directions that are proposed to be implemented in the activities of the new structural unit.

Keywords: traditional artistic ideas, professional education, development strategy, resource, UNESCO, culture, art, value, dialogue of cultures, traditions.

Every living system goes through several stages in its development, and its viability is largely ensured by the ability, during fluctuations, to find a new source of energy in the form of ideas, human resources, and other resources that initiate renewal/regeneration of the system, leading to a new phase of development [3]. I. Prigogine's ideas can well serve as the foundation for strategic planning at a

university where long-term perspective is a crucial component of effective operation.

Analysis of the activities of the Higher school of folk arts (Academy) indicates that large-scale projects become the idea generator capable of ensuring the transition of the entire system to a new, more advanced and efficient level. Such breakthrough projects include organizing a series of international educational exhibitions featuring traditional folk arts created by faculty members and students, master classes, and fashion shows titled “Splendor of Russia’s artistic heritage” in foreign countries: France, Germany, Italy, Serbia on multiple occasions, Austria, Bulgaria, Cyprus, Liechtenstein, including at the UNESCO Headquarters in Paris in 2024 [6].

From 2014 to 2024 alone, the Higher school of folk arts (Academy) established long-term partnerships with institutions such as the National Academy of Arts (Sofia, Bulgaria); German, Dutch, Swiss, and Austrian Lacemaking Unions; Creative Center for Kalofer Lace (Kalofer, Bulgaria); Museum of Lace (Horst, Netherlands); Museum of Lacquer Miniature Painting (Münster, Germany); German Toy Museum (Sonneberg); German Bone Museum (Erbach in Odenwald); Accademia Riacci (Florence); University of Priština (Kosovska Mitrovica, Serbia); New Talents Milan / Emerging Talents Milan; Municipality of Marbella (Spain); Russian Centers for Science and Culture in Lyublyana and Nicosia; Russian Houses of Science and Culture in Paris and Belgrade; Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank; Toraighyrov University (Pavlodar, Kazakhstan).

Equally important projects include participation in significant competitions and the designation of the Higher school of folk arts (Academy) as a federal innovation platform [6].

Despite their labor-intensive nature, both in preparation and implementation, these projects ensure the achievement of a qualitatively new result for the university, open up new 'windows of opportunity' for the institution as a whole and for participants in the educational process specifically, facilitating the possibility of modernizing university policies, fostering creative and professional growth among academic staff, administrative personnel, and students.

Monitoring the state of traditional folk arts as an essential part of global cultural heritage, along with the existing systems of professional education and training in this field, revealed the following. In those regional-historical centers of traditional folk arts where branches of the Higher school of folk arts (Academy) have been established, ongoing targeted work is being carried out to preserve, develop, and promote this art form, providing young people with opportunities to receive specialized higher education. This situation is favorable. However, in other regional-historical centers, there is evident ignorance, which predetermines local population passivity, necessitating a reassessment of the essence of this art and the creation of a professional education system tailored to these types of traditional folk arts.

All previous activities and the extensive experience gained from fruitful international cooperation by the Higher school of folk arts (Academy) have laid the groundwork for a new level of project implementation and dissemination of expertise.

One of the promising projects for the Academy is the establishment of the UNESCO Chair "**Theory and Practice of Traditional Artistic Crafts for Preservation of Multicultural Diversity**" at the Higher school of folk arts (Academy).

Let us analyze the main areas of activity of the department and the uncompensated results planned to be achieved during the project implementation.

The UNESCO Chair at the Higher school of folk arts (Academy) will function as a cultural, educational, and scientific center for interdisciplinary research focused on the development and promotion of unique traditions of artistic crafts at the international level.

In its operations, the Chair will be guided by the provisions of the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage [1], since according to UNESCO classification, traditional artistic crafts fall under intangible cultural heritage. It will actively participate in the exchange of experiences and strengthening of cultural ties between countries.

The activities of the Chair contribute to solving tasks set forth in the program and medium-term strategy of UNESCO [4]:

–**In the area of education:** enriching the existing system of professional training for future artists of traditional artistic crafts, supplemented with resources through activation of international partnership activities with universities, museums, and research centers; development of curricula in various types of traditional artistic crafts not only in Russia but also in other countries;

–**In the area of culture:** preservation and development of traditional artistic crafts as an integral part of the world's cultural heritage, popularization of distinctive regional-historical artistic traditions; support for multicultural educational spaces as a holistic system functioning to ensure unity of cultural and educational goals, stimulating creative activity among artists of traditional artistic crafts, including those from Africa and Asia;

– **In the area of upbringing:** creating conditions and prerequisites for nurturing citizens who foster national identity while encouraging mutual understanding among different peoples based on the values of traditional artistic crafts; development of international programs for the upbringing of children, adolescents, and youth using traditional artistic crafts from various countries.

Thus, the activities of the Chair are structured into **five main areas:**

1) Training specialists in the field of development and preservation of specific types of traditional artistic crafts as a factor of national identity, including collaboration with foreign universities on teaching methods and approaches to traditional artistic crafts.

Training specialists in specific types of traditional artistic crafts as bearers of regional-historical artistic traditions within the continuous professional education system allows for the transmission and extrapolation of Russian experience (including modularly) to foreign partners as advanced and unparalleled in preserving historical-regional artistic traditions. Specific cultural and educational programs aimed at training professionals for relevant communities and groups—creators of

works of traditional artistic crafts (by type) and carriers of these unique forms of art—are expected to be developed.

2) Developing a system for introducing children, teenagers, and youth to traditional artistic crafts, including through partnerships and joint activities with members of the UNESCO Associated Schools Network and university departments in Asia and Africa.

Introducing children, teenagers, and youth involves cultural mediation activities conducted by the Chair and partner organizations, contributing to recognizing, respecting, and enhancing the role of intangible cultural heritage in society, particularly through organizing exhibitions, workshops, teleconferences, and other preparatory forms of experiencing traditional artistic crafts from regions worldwide.

These activities have already been successfully implemented by the Higher school of folk arts (Academy): in just 2023-2024, the Academy organized ten international exhibitions, including events in France, at the UNESCO Headquarters, Serbia, and Bulgaria. Since 2023, regular teleconferences with compatriots living abroad have been held, involving over 40 online countries simultaneously, during which employees of the Higher school of folk arts (Academy) conduct workshops on various types of traditional artistic crafts.

3) Preparing teachers for preschool and school educational institutions involved in introducing children and teenagers to traditional artistic crafts.

Together with foreign partners, the Chair ensures the preparation of human resources—artists specializing in specific types of traditional artistic crafts, teachers in schools and preschool educational institutions—who provide high-quality content and methodology-based introductions to children and teenagers, including within the additional education system (workshops, creative clubs, volunteer movements, children's public organizations, excursionism, etc.), to traditional artistic crafts.

The Chair's scope includes identifying partners—from preschool educational institutions to universities—interested in preparing professionals engaged in pedagogical activities at all levels of education, actualizing the cultural, educational, and educational potential of traditional artistic crafts themselves.

An instrument for implementing this direction is the International Association "Scientific and Educational Community in the Field of Traditional Applied Arts," aimed at pooling educational, cultural, and organizational resources of interested parties to popularize and promote traditional artistic crafts and manage intangible cultural heritage.

4) Researching the genesis and current state of traditional artistic crafts, identifying existing and reconstructing lost types of traditional artistic crafts, cataloguing them, and creating databases.

As a scientific and methodological center, the Chair identifies, monitors, analyzes the status, and forecasts the development of traditional artistic crafts, publishing research findings in open-access sources. These studies enable the identification and definition of various elements of intangible cultural heritage—traditional artistic crafts—present in different countries, with the involvement of communities, groups, and organizations interested in their revival, preservation, and

development. One key outcome of these investigations is regularly updated lists of intangible cultural heritage items—traditional artistic crafts—found within specific states.

Additionally, the Chair initiates specialized international scientific-practical events, allowing foreign partners to share experiences and innovations, develops comparative research programs focusing on particular types of traditional artistic crafts, and creates educational projects for diverse target audiences, thereby ensuring the preservation of cultural diversity amid globalization.

Among the annual scientific events planned are international forums such as "Traditional Artistic Crafts and Higher Education: Modern Challenges, New Opportunities, and Prospects"; "Traditional Artistic Crafts in the 21st Century: Past in Present, Present in Future"; Bartramov Readings; and telebridges titled "Splendors of Traditional Artistic Crafts Heritage". These events aim to establish sustainable scientific communication, collective generation, discussion, and expert review of ideas, helping overcome imbalances in the participation of experts in traditional artistic crafts from different countries due to economic, geographic, and social inequalities.

5) Development of international cultural and educational tourism in regional-historical centers of traditional artistic crafts.

The Chair initiates the creation of a complex of cultural and educational programs in foreign languages, offering participants a unique opportunity to explore regional-historical centers of traditional artistic crafts across the globe. This contributes to raising awareness and informing the public, especially young people, about traditional artistic crafts, as well as promoting event-driven tourism.

Project Goals

Short-Term Goals:

- Develop mechanisms for collaboration and mobility among scientists, researchers, artists of traditional artistic crafts, including regular teleconferences titled "Splendors of Traditional Artistic Crafts Heritage," offline and online internships for artists and masters of traditional artistic crafts, academic staff, museum workers, and educators involved in preserving, popularizing, and promoting national cultural heritage.

- Facilitate information and experience sharing within multilateral cooperation frameworks, particularly through bilingual scientific and popular science literature publication (scientific monographs, articles), including digital open-access editions.

Additionally, a specialized website is planned to accumulate, systematize, and present information on traditional artistic crafts (historical-regional traditions, artistic technologies, product assortment, artists and craftsmen, professional education, etc.), ensuring open access to regularly updated and expanded thematic information for the global community.

- Collaborate with UNESCO chairs in preserving cultural diversity through joint expeditions to regional-historical centers of traditional artistic crafts to assess and identify the condition of these art forms, document artistic techniques, engage with craftsmen and artists, organize exhibitions to promote traditional

artistic crafts, and host interdisciplinary summer schools on traditional artistic crafts in historical-regional centers.

- Establish the Chair as a hub for transmitting, exchanging best practices, and disseminating knowledge in professional and continuing education in traditional artistic crafts. Here, teacher training and retraining programs for educators teaching traditional artistic crafts will be offered in combined offline and online formats to continuously enhance pedagogical and artistic skills throughout one's career. The Chair will offer introductory courses in various traditional artistic crafts, providing preliminary acquaintance with national traditional artistic crafts to preserve cultural diversity. Additionally, the Chair will prepare and conduct exhibitions showcasing different types of traditional artistic crafts to comprehensively familiarize the public with the essence and specifics of this art form.

Long-Term Goals:

- The Chair aims to become the world's sole center for education in traditional artistic crafts, providing methodological support, expert evaluation, collaborative development of educational materials, enabling effective career building in traditional artistic crafts as a sought-after contemporary art form. Design and implement pedagogical models for training artists in traditional artistic crafts jointly with foreign partners, responding to their needs and leveraging their educational experience and practical achievements in culture and arts.

- Promote the unique experience of the Academy internationally as a university educating students in 23 types of traditional artistic crafts and developing educational programs for artists in regions where this art exists but specialist training is lacking. During the preparation of educational programs for identified types of traditional artistic crafts, internships and practices are conducted in combined offline and online formats, student gatherings, artistic marathons, and scientific events are organized as meetings for like-minded students dedicated to developing and promoting traditional artistic crafts.

- Create and execute innovative scientific projects focused on advancing each type of traditional artistic craft, their relevance in contemporary society, and within the creative industries sector. Develop models for preserving and developing traditional artistic crafts with socio-economic justification for their demand in today's society. A distinct focus of these scientific projects is the creation of variable pedagogical models for engaging youth in traditional artistic crafts and teaching specific types within professional education systems, incorporating elements of local living cultural heritage and cultural and creative self-expression, as well as endogenous knowledge (according to UNESCO's Framework Program for Education in Culture and the Arts, February 13-15, 2024, Abu Dhabi [5]). Relevant didactic components and teaching methodologies are determined by the Chair in conjunction with partner organizations.

- Participation of Chair staff and partner organizations in scientific projects enhances their academic and professional effectiveness by forecasting and defining vectors for the development of traditional artistic crafts in artistic,

technological, and socio-economic aspects, thus increasing the resilience of historical-regional centers of this art.

- Organize a system of scientific forums, conferences, creative meetings, seminars, and webinars addressing issues related to the preservation and development of traditional artistic crafts as part of the world's cultural heritage, collectively seeking solutions to identified problems, and stimulating discussions within the scientific, pedagogical, and artistic communities on ways to advance and improve education in traditional artistic crafts.

- Elevate the network publication "Traditional Applied Arts and Education," established in 2011, to international status. The publication is intended to become a specialized scientific discussion platform, offering opportunities for colleagues worldwide to publish research on traditional artistic crafts from various countries, enhancing authors' academic impact, and indexing the network scientific journal in as many databases as possible.

- The Chair, in collaboration with foreign partners, systematically advances and implements cultural and educational programs within the context of tourist cultural-educational activities. This is accomplished by granting access to regional-historical centers of traditional artistic crafts, encompassing educational institutions, museums, libraries, heritage sites, landmarks, and notable places located within these centers, as well as arranging encounters with local artists.

Expected results at the national, regional, and international levels:

1. Expansion of educational programs for future artists in traditional artistic crafts: at the national level—from 23 to 28 (higher education level): Ural-Siberian painting, leather and fur processing (Omsk region, Omsk city), Chukchi bone carving (Chukotka Autonomous Okrug, Anadyr city), Khokhloma painting (Nizhny Novgorod region, Semenov city), Gorodets painting (Nizhny Novgorod region, Gorodets city), metalworking (Nizhny Novgorod region, Pavlovo-on-Oka city); at the regional level—2 (in collaboration with CIS partners); at the international level—2 (in collaboration with partners from China and Africa) through the creation of comprehensive educational programs and instructional materials necessary for their implementation. This approach ensures accessibility to higher education, invests in the development and improvement of authentic cultural expression at the national, regional, and international levels.

2. Creation of a package of cultural and educational programs (including cultural and educational excursions) aimed at familiarizing different target groups—children, teenagers, young adults, senior citizens—with traditional artistic crafts, utilizing the resources of our partners. This ensures maximum engagement of children, teenagers, and young adults in prosocial cultural activities, as well as lifelong enhancement of creative skills in traditional artistic crafts.

Indicators of effectiveness include the number of children, teenagers, adults, and seniors participating in cultural and educational programs and becoming involved in traditional artistic crafts; the number of cultural and educational programs developed with partners; the number of scientific, pedagogical, and

creative workers involved in designing and implementing programs at the national, regional, and international levels.

3. Thematic research on various types of traditional artistic crafts within the geographical scope of the project, including the discovery of historical types of different crafts, systematization of the developmental paths of traditional artistic crafts in foreign countries, compilation and presentation of obtained results at scientific events (reports, presentations at conferences and forums) and in academic publications (research articles, scholarly monographs). This helps coordinate the efforts of specialists towards achieving sustainable development goals for traditional artistic crafts as an art form and for regional-historical centers of traditional artistic crafts at the national, regional, and international levels.

Indicators of effectiveness include the number of discovered historical types of traditional artistic crafts; the number of territories with sustained and accelerated development—regional-historical centers of traditional artistic crafts; increased popularity of traditional artistic crafts in contemporary society; the number of scientific publications and presentations at international scientific events.

4. Organization of a series of international exhibitions titled "Splendors of World Artistic Heritage," along with workshops on specific types of traditional artistic crafts, contributing to the preservation and development of regional-historical, cultural, and artistic heritage. This initiative provides opportunities for disseminating knowledge about this aspect of global cultural heritage, promoting multi-faceted international research collaborations in the realm of traditional artistic crafts at the national, regional, and international levels.

Indicators of effectiveness include number of exhibitions, number of workshops.

Educational development as a result of the Chair's activities.

A scalable typological model of continuous professional education in the field of traditional artistic crafts has been developed, covering 23 specific types of crafts, ranging from secondary vocational to higher education. This model helps retain young people in regional-historical centers of traditional artistic crafts—such as villages, towns, and small cities—where they transform the social environment through their artistic and creative activities, ensuring the sustainable development of these art centers and distinguishing high art from primitive handicrafts.

Local level: Artists of traditional artistic crafts locally transform the cultural environment of these art centers, making them territories of advanced sociocultural development.

National level: The Department contributes to the consolidation and mutual understanding among nations through the preservation and popularization of cultural diversity in traditional artistic crafts, creating conditions for intercultural dialogue.

Regional level: Cultural and educational projects in traditional artistic crafts form the basis for interstate relations among countries in the region.

Global level: The Chair creates unique models for the conservation, development, and promotion of traditional artistic crafts as part of the world's intangible cultural heritage.

Contribution of the Chair to the sustainable development agenda.

The Chair 's activities help achieve the UN Sustainable Development Goals:

- *Ensuring inclusive, equitable, quality education and promoting lifelong learning opportunities for everyone* – The Chair creates effective conditions for involving children, teenagers, adults, and elderly individuals in traditional artistic crafts from around the world, informing them about ethnic-cultural and national heritage, instilling respect for it, and encouraging some young people to choose a career in traditional artistic crafts.

- *Making cities and settlements open, safe, resilient, and sustainable* – The Chair attracts attention to regional-historical centers of traditional artistic crafts, facilitating accessible education for residents of remote regions, such as villages, towns, and small cities, developing cultural and educational tourism, and bringing together local communities through the common cause of preserving, developing, and promoting traditional artistic crafts. Openness, resilience, and sustainability of regional-historical centers of traditional artistic crafts are enhanced by international exhibitions, which effectively introduce people to various types of these crafts and create a positive image of the inhabited areas.

- *Encouragement of responsible consumption and production patterns* – The Chair trains specialists—artists in specific types of traditional artistic crafts—who are able to manually produce environmentally friendly, safe, and culturally appropriate products that meet the demands of modern society.

Stability

The activities of the Chair will remain relevant because they facilitate access to higher education in the field of traditional artistic crafts, equal access to educators, teachers, and scientific and pedagogical workers, as well as artists working in traditional artistic crafts, to authentic forms of national and regional cultural expression through mastery of the largest possible number of artistic languages—corresponding to the variety of traditional artistic crafts. The Chair will continue to promote knowledge and best practices in its domain by organizing working sessions, seminars, and other events in collaboration with the UNESCO Secretariat and its respective divisions. To expand the network of international and regional partners, the Chair may leverage their experience and academic reputation to build relationships with other institutions and organizations working in this field. Intersectoral collaboration between the Chair and its foreign partners ensures stable collective idea generation—like-minded individuals engaged in the preservation, development, and promotion of traditional artistic crafts in all their diverse forms, contributing to the sustainable development of culture, professional education, and the stability of regional-historical centers of these crafts, typically located in rural areas and small towns around the world.

Beneficiaries of the Project

- Students at all levels of education, either studying or pursuing professional education in the field of traditional artistic crafts;
- Teachers whose educational and training activities involve preparing students for careers in traditional artistic crafts;
- Museums exhibiting works of traditional artistic crafts;

- Scientific and pedagogical workers researching traditional artistic crafts;
- Enterprises producing traditional artistic crafts products, which can improve the quality of their goods by hiring highly qualified graduates from universities;
- Professional unions uniting artists creating traditional artistic crafts, who gain valuable experience and networking opportunities through participation in exhibitions, masterclasses, and consultations;
- Members of the UNESCO Associated Schools Network.

The project proposed by the Higher school of folk arts (Academy) supports the mission, mandate, and priorities of UNESCO, aiming to sustainably develop cultural traditions, maintaining their significance and appeal to modern society. The ideology and core activities of the Chair support the creation of conditions for cultural diversity and intercultural dialogue.

And most importantly – the Chair contributes to forming an international coalition of like-minded individuals: partner organizations, as well as individual artists, scholars, teachers, museum staff, and students who are interested in preserving, developing, and promoting traditional artistic crafts in every country.

References

1. Convention on the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (United Nations).
2. Maximovich, V.F. (2023). Higher School of Folk Arts (Academy) – Innovative Centre for the Development of Higher Education in Traditional Artistic Crafts, Formation of Patriotism and Civil Consciousness Through Traditional Artistic Crafts in Russia. *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal*, 1 (44), 26-55.
3. Prigozhin, I.P. (1986). *Order Out of Chaos: New Dialogue Between Man and Nature*. Moscow: Progress.
4. Medium-term Strategy Project for 2022-2029. General Conference, 41st Session, Paris, 2021.
5. UNESCO Framework Program on Education in the Area of Culture and Arts.
6. Traditional Artistic Crafts of Russia in the UNESCO Headquarters. Federal Innovation Plazas.

Камнева С.Ю., кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии), 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: makarova050672@yandex.ru

Kamneva S.Y., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the professional disciplines department of the 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: makarova050672@yandex.ru

Дракина И.К., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры теории и методики профессионального образования ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: drakina.ir@yandex.ru

Drakina I.K., doctor of pedagogical sciences, professor, of the department of theory and methodology of professional education of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboedov canal embankment, 2, Lit. A, email: drakina.ir@yandex.ru

**Подготовка бакалавров по художественной вышивке и перспективы их будущей профессиональной индивидуально-творческой деятельности
Bachelor's training in artistic embroidery and prospects of future professional individual-creative activity**

Аннотация. В статье раскрыта проблема подготовки бакалавров по художественной вышивке (высшее образование) в контексте прогноза перспектив будущей профессиональной деятельности выпускников Института традиционного прикладного искусства (профиль – моделирование с художественной вышивкой). Выявлены особенности профессиональной деятельности и обозначены соответствующие компетенции будущих художников. Представлены результаты анализа опыта организации и осуществления индивидуальной художественно-творческой деятельности выпускников.

Ключевые слова: художественная вышивка, художественно-творческие мастерские, профессиональное образование, подготовка бакалавров художественной вышивки, моделирование одежды, проектирование, конструирование одежды с художественной вышивкой.

Abstract. The article reveals the problem of training bachelors in artistic embroidery (higher education) in the context of forecasting the prospects of future professional activity of graduates of the Institute of traditional applied arts (profile – modeling with artistic embroidery). The peculiarities of professional activity are revealed and the corresponding competences of future artists are outlined. The results of the analysis of the experience of organization and implementation of individual artistic and creative activity of graduates are presented.

Keywords: artistic embroidery, artistic and creative workshops, professional education, clothing design, design, construction of clothing with artistic embroidery

В современном мире устойчивое развитие любой отрасли промышленности зависит, прежде всего, от уровня образования специалистов соответствующей области производства. Важной компетенцией современного художника становится способность к постоянному самообучению и саморазвитию в изменяющихся условиях профессиональной деятельности, готовность к самостоятельному определению перспектив своего профессионального и личностного роста.

Подготовка бакалавров по профилю «моделирование с художественной вышивкой» в Институте традиционного прикладного искусства – Московском филиале Высшей школы народных искусств (академии) (далее – Институт) представляет собой многогранный учебный процесс, включающий академические занятия по общеобразовательным, общепрофессиональным, профессиональным дисциплинам и различных видов практик. Но этого недостаточно для подготовки будущих художников к прогнозированию и успешному осуществлению индивидуальной творческой деятельности в сфере традиционного прикладного искусства. В связи с этим в Институте ведется поисковое исследование, направленное на разработку методики подготовки будущих художников к выстраиванию стратегий профессионального успеха в системе непрерывного профессионального образования. В данной статье представлены общие контуры поискового исследования и опыт организации творческих арт-мастерских по художественной вышивке как одной из форм успешной профессиональной карьеры выпускников Института.

Существует большое количество исследований, посвященных профессиональному будущему выпускников художественных вузов, в т. ч. профессиональной перспективе [1; 4; 5; 8]. В исследованиях Ю.В. Гаськовой и И.А. Ральниковой рассматривается профессиональная перспектива, состоящая из жизненные цели, планов и ценностной ориентации личности [1]. В исследовании Е.В. Сайфулиной, направленном на формирование готовности студентов профиля моделирование с художественной вышивкой к профессиональной деятельности, рассмотрены понятия собственно-творческой деятельности, включающей знания специфических выразительных средств (регионально-исторических, художественных, стилистических, колористических и др.), технических приемов конкретного вида вышивки, проектных навыков и основ конструирования и моделирования, что позволяет создавать уникальные произведения искусства [9; 10].

При разработке методики подготовки будущих художников к выстраиванию стратегий профессионального успеха мы учитываем, что непрерывное профессиональное образование в области художественной вышивки предусматривает, с одной стороны, высокий уровень мастерства, с другой – способность моделировать и конструировать модели одежды

в соответствии с тенденциями современной моды. Проекты изделий могут выполняться на бумажном носителе или в одном из графических редакторов, что позволит обеспечить широкую востребованность этого уникального вида традиционного прикладного искусства, а также предоставить возможность профессионального развития и творческой деятельности выпускникам Высшей школы народных искусств. Ключевым условием является именно творческий компонент, определяющий успешность художника и на этапе подготовки к профессиональной деятельности, и в прогнозируемых ситуациях непрерывного повышения квалификации, и в свободной художественной деятельности.

Анализ исполнительского мастерства и готовности студентов Высшей школы народных искусств (академии) к творческим решениям показал, что семестровые и выпускные квалификационные работы студентов выполняются на высоком художественном уровне. При моделировании современной одежды обучающиеся в 96% учитывают модные тенденции, при этом используют достаточно сложные технические приемы художественной вышивки и орнаментального оформления. В ходе выполнения проектов они применяют графические редакторы и профессиональное программное обеспечение для машинной вышивки, в т. ч. осваивают компьютерную программу Wilcom Embroidery Studio, которая может использоваться на различных типах швейно-вышивальных машин.

Гибкость и многофункциональность данной программы открывает широкие возможности для создания достаточно сложных орнаментов вышивки с применением разных типов стежков, имитирующих различные швы вышивки (русская гладь, декоративные сетки, с водорастворимым флизелином – ажурные, похожие на венизы разделки и др.). Программа позволяет менять расстояние между орнаментальными мотивами, размер отдельных элементов, смещать узоры, менять при необходимости колорит и добавлять градиционные заливки форм, работать с орнаментами, например, созданными в CorelDRAW и других редакторах векторной графики. Все это в совокупности позволяет студентам самостоятельно ставить и творчески решать достаточно сложные художественные задачи.

Сравнительный анализ учебных программ показал, что в последние годы появились новые арт-специальности (стилисты, графические дизайнеры, 3D-модельеры, Digital-художники, UI-специалисты, веб-дизайнеры, ориентированные на fashion-индустрию). Однако у выпускников вузов, обучающихся по профилям, связанным с дизайном, конструированием и моделированием одежды, компьютерным проектированием костюма, отсутствует специальная подготовка по художественной вышивке. В то же время существенно возрос спрос на изделия, украшенные художественной вышивкой. Анализ актуальных тенденций и истории успеха конкретных людей помогают убедить студентов в необходимости знания техник вышивки, владения технологиями, развития творческого мышления и воображения, необходимых для создания оригинальных произведений искусства, востребованных в современной социокультурной среде.

При разработке методики подготовки будущих художников к выстраиванию стратегий профессионального успеха в системе непрерывного профессионального образования, прежде всего, учитывается то, что Высшая школа народных искусств (академия) обучает бакалавров по профилю «Моделирование с художественной вышивкой», предоставляя выпускникам свободу творчества и предоставляя им возможность заниматься предпринимательской деятельностью. Академик РАО В.Ф. Максимович в своем исследовании, посвященном теоретико-методологическим основам подготовки бакалавров в области традиционного прикладного искусства [7], описывает логическую последовательность освоения содержания профильных дисциплин, определяющих успешность становления будущего художника по вышивке. При этом акцент делается на проблеме построения карьеры будущих художников в области традиционного прикладного искусства и предлагается общая дорожная карта (технология) открытия выпускниками художественно-творческих мастерских по видам традиционных художественных промыслов [6; 7].

Автор статьи разделяет идею В.М. Максимович о том, что создание художественно-творческих мастерских является перспективным направлением для успешной самореализации художников в области традиционного прикладного искусства, в т. ч. художественной вышивки. Творческая арт-мастерская – это специально организованное пространство для создания авторских художественных произведений (одежды, аксессуаров, предметов мебели и др.). Благодаря теоретическим знаниям и прикладным навыкам выпускников в области визуальных искусств, такое пространство способствует творческому подходу к решению задач в любых сферах жизни. А творчество – это деятельность, направленная на получение чего-то оригинального и неповторимого, поскольку основным показателем творчества является новизна создаваемого продукта [1, с. 53-65]. Готовность студентов Института к индивидуально-творческой деятельности заключается в получении значимых умений и навыков в области традиционного прикладного искусства, развития творческого воображения и мышления для реализации проектов, коммуникативных способностей.

Для проверки гипотезы о том, что творческая арт-мастерская может выступить одной из перспективных форм самореализации выпускников ВШНИ в 2022 г. на базе Института традиционного прикладного искусства были созданы художественно-творческие мастерские по художественной вышивке. Две выпускницы профиля «Моделирование с художественной вышивкой» были приняты на работу. В течение года выполнялась в основном сувенирная продукция (плоскостные изделия – салфетки, подстаканники, дорожки с пасхальной, новогодней тематикой, аксессуары (шоперы, косметички и др.), новогодние ажурные игрушки со строчевой вышивкой и др.) (рис. 1-2¹⁵). В итоге за год было выполнено пятьдесят экспериментальных образцов в техниках художественной вышивки: цветная

¹⁵ Рис. 1-7. Фото автора статьи.

гладь, белая строчка, золотное шитье, копии выпускных квалификационных работ: туники в техниках вышивки «Нижегородский гипюр» и «Художественная гладь». Для оформления женской одежды как готовых изделий, так и купонов, которые впоследствии отшивались, согласно лекалам по конкретным моделям одежды, применялась швейно-вышивальная машина Pfaff Creative Sensation.

Художественно-творческие мастерские обеспечивают гарантированное трудоустройство, благодаря чему наиболее талантливые выпускники могут самостоятельно ставить и решать художественно-творческие задачи, создавать востребованные на арт-рынке проекты экспериментальных работ с художественной вышивкой.

Анализ деятельности пилотных арт-мастерских показал, что такая форма организации профессионального будущего представляет собой вариант карьеры горизонтального роста, при котором художник, избравший путь индивидуального предпринимательства, постоянно расширяет свой опыт, ставит все более масштабные задачи, берется за все более сложные проекты. Такие художники высоко ценятся на рынке труда, конкурентоспособны, со временем готовы сами стать наставниками и создать творческий коллектив. Но для устойчивого успеха чрезвычайно важны внутренние факторы: проактивность, инициативность, желание обучаться, мотивация к саморазвитию. Быть проактивным означает осознавать свои цели и ценности, проявлять силу воли в достижении целей и реализации планов, действовать в соответствии со своими жизненными принципами.

Рис. 1, 2. Новогодние украшения на елку. Строчевая вышивка

Процесс подготовки выпускников, от которых зависит сохранение, развитие и востребованность искусства художественной вышивки, должен содействовать формированию у них готовности к обширному спектру профессиональной деятельности, в т. ч. работе в творческих мастерских.

Для разработки и производства современного конкурентоспособного изделия, эффективной организации своей деятельности в настоящее время существует потребность в изучении новых методов ведения маркетинговой

и предпринимательской деятельности, овладение новыми компьютерными технологиями и др. [11]. В Институте традиционного прикладного искусства в процессе изучения дисциплины «Экономика и менеджмент в народных художественных промыслах» студенты получают знания о составлении бизнес-плана, изучают маркетинговую деятельность, ассортимент и ценовую политику; на занятиях «Совершенствование мастерства по художественной вышивке» применяют графические редакторы и профессиональное программное обеспечение для машинной вышивки, компьютерные программы, такие как Wilcom Embroidery Studio.

Целенаправленная подготовка будущих художников по художественной вышивке к индивидуально-творческой деятельности включает развитие следующих универсальных и специальных (профессиональных) компетенций:

- инициативность, активность в создании уникальных проектов и их качественного художественно-технологического, композиционного и колористического решения и внедрения в конкурентной среде; т. е. способность к созданию авторских композиций конкретных проектов, умение подбирать колорит, современные материалы, соответствующие воплощению конкретной техники художественной вышивки;

- готовность к профессиональной самореализации, качественная реализация идей при создании изделий с художественной вышивкой, соотношенных с высокой модой и востребованностью в современном мире, благодаря чему выпускники могут создавать изделия на заказ, учитывая и модные тенденции, и пожелания заказчика;

- знание историко-региональных и художественно-технологических традиций, способность адаптироваться к изменениям в содержании профессиональной деятельности при появлении новых технологий и материалов и воздействовать на современный социум собственной опережающей художественно-творческой деятельностью. Выпускники могут креативно комбинировать любые техники художественной вышивки, перекладывать орнаменты с бумажных носителей и выполнять имитацию той или иной техники на швейно-вышивальных машинах.

В рамках изучения профильных дисциплин и освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности, в т. ч. научно-исследовательской, создают собственные художественно-творческие проекты. Последовательность изучения и взаимосвязь таких дисциплин, как технический рисунок, технология и материаловедение, общая композиция, исполнительское мастерство, цветоведение и колористика, моделирование одежды способствует формированию необходимых компетенций и подготовке к собственной творческой профессиональной деятельности.

Технический рисунок помогает выполнить художественно-графический проект на планшете с применением необходимых инструментов. Технология и материаловедение – грамотно составить технологическую карту с пониманием поэтапного выполнения конкретной техники художественной вышивки. Знания основ и законов композиции, цветоведения и композиции –

это необходимая компонента при создании проекта. Знания по дисциплинам. Конструирование и моделирование одежды с художественной вышивкой способствует созданию современных образцов одежды (рис. 3, 4).

Рис. 3. Ю.А. Селютина. Проект выпускной квалификационной работы на тему: «Традиционные мотивы техник “ивановская строчка” и “декоративная гладь” в оформлении женской одежды. “Волшебный сад”». Платье, 2024
Руководитель: С.Ю. Камнева

Рис. 4. Н.А. Миненкова. Проект выпускной квалификационной работы на тему: «Сочетание традиционных техник вышивки “адамский вениз” и “цветная гладь” в декоре вечернего платья “Жар-птица”». Платье, 2020
Руководитель: С.Ю. Камнева

С 2001 г. Институт традиционного прикладного искусства ведет подготовку художников по художественной вышивке на уровне высшего образования. В настоящее время бакалавры делают удивительные авторские проекты и на их основе эксклюзивные и высокохудожественные изделия высокой моды (рис. 5-7).

В настоящее время выпускниц Института традиционного прикладного искусства приглашают на работу без испытательного срока как высококвалифицированных художников и мастеров в своей области, отмечая высочайшее качество ручной вышивки. Уровень подготовки бакалавра по художественной вышивке и перспективы его профессиональной деятельности взаимообусловлены и тесно взаимосвязаны.

Выпускник, обладающий художественным вкусом, знающий и понимающий модные тенденции, который выбрал своей профессиональной деятельностью художественную вышивку, способствует ее сохранению, развитию и продвижению в дальнейшем. Свои авторские изделия,

декорированные вышивкой, он может не только смоделировать и спроектировать, но и соединять и комбинировать любые техники и виды художественной вышивки согласно конкретным параметрам и требованиям заказчика. Творческая деятельность и возможность творческой самореализации привлекает выпускников, приносит радость и удовлетворение при достойной оплате труда, способствует решению и материальных вопросов.

Рис. 5. С.В. Братчикова.
Выпускная квалификационная работа. «Создание современного орнаментального решения женской одежды с применением традиционных технологических приемов ивановской строчки – платья “Ночные цветы”». 2019 г. Руководитель: С.Ю. Камнева

Рис. 6. П.М. Мищенко
Выпускная квалификационная работа. «Традиционные приемы ивановской строчки и цветной глади в оформлении вечернего платья “Песни цветущих лугов”», 2022 г. Руководитель: С.Ю. Камнева

Рис. 7. Д.В. Полищук
Выпускная квалификационная работа. «Применение техник “ивановская строчка” и “цветная гладь” в оформлении современных моделей одежды – платья “Отблески лета”», 2016 г. Руководитель: С.Ю. Камнева

Конкуренция на рынке труда повысила требования работодателей к качеству профессиональной подготовки, к мобильности специалистов, готовности выполнять различные функции профессиональной деятельности. Навыки создания авторских произведений на продажу или на заказ (со знанием законов композиции, основ цветоведения, проектирования, подбором современных материалов для конкретной модели, подготовкой макетов, лекал и др.) очень важны, однако требуются еще

неспециализированные навыки, которые не всегда связаны напрямую с профессией: умение работать в команде, общаться с коллегами и заказчиками, ответственность и дисциплина, критическое мышление и др. – навыки, которые студенты получают в процессе освоения универсальных компетенций.

Тренд на проектирование современной одежды, создание высокохудожественной одежды с ручной вышивкой, востребованной в современном социуме, – это настоящее и будущее современной моды.

После целенаправленной, системной подготовки бакалавры по художественной вышивке могут успешно и качественно решать актуальные задачи, связанные с запросом современного социума на «эстетику быта» и творческой самореализацией, возрождая с позиций инноваций традиционные художественные промыслы в условиях профессиональной индивидуально-творческой деятельности.

В Высшей школе народных искусств (академии) подготовка бакалавров традиционного прикладного искусства ориентирована на учет актуальных тенденций и перспектив профессиональной деятельности.

Перспектива исследования видится в дальнейшей разработке, апробации и внедрении методики подготовки будущих художников к выстраиванию стратегий профессионального успеха в системе непрерывного профессионального образования (на примере художественной вышивки).

Литература

1. Гаськова Ю. В. Жизненные перспективы в сфере профессиональной деятельности у студентов, осваивающих творческие специальности / Ю. В. Гаськова, И. А. Ральникова. – Текст : электронный // Сибирский психологический журнал. – Томск, 2017. – № 65. – С. 53–65 – DOI: 10.17223/17267080/65/4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhiznennye-perspektivy-v-sfere-professionalnoy-deyatelnosti-u-studentov-osvaivayuschih-tvorcheskie-spetsialnosti/viewer> (дата обращения: 12.09.2024) – EDN: ZHHCRL.

2. Денисова С. Н. Формирование творческой готовности к профессиональной деятельности будущих художников палехской лаковой миниатюрной живописи : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Денисова Светлана Николаевна ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2012. – 205 с. – Текст : непосредственный.

3. Камнева С. Ю. Освоение студентами кафедры профессиональных дисциплин (профиль – моделирование с художественной вышивкой) модных тенденций в украшении современной одежды / С. Ю. Камнева. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование: электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 4 (43). – С. 123-140. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-123-140. – URL: https://dpiu.ru//stat/2022_2022-04-21.pdf (дата обращения: 03.10.2024) – EDN: OWNPKXS.

4. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / Е. А. Климов. – Текст : электронный. – Москва: Академия, 2024. – 304 с. – ISBN 5-7695-1506-6. – Текст : непосредственный.

5. Кочнева Е. М. Осознанное построение студентами своих профессиональных перспектив на этапе вузовского обучения / Е. М. Кочнева, К. Е. Орлова – Текст : электронный // Вестник Томского государственного педагогического университета. – Томск, 2014. – № 5 (146). – С. 99-104. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osoznannoe-postroenie-studentami-svoih-professionalnyh-perspektiv-na-etape-vuzovskogo-obucheniya> (дата обращения: 17.08.2024) – EDN: SEAZNJ.

6. Максимович В. Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Научный диалог. – Екатеринбург, 2016. – № 12 (60). – С. 387-400 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva/viewer> (дата обращения: 14.09.2024) – EDN: XEORGZ.

7. Максимович В. Ф. Традиционные художественные промыслы как востребованный тренд современной культуры / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 3 (46). – 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: 12.03.2024).

8. Пряжников Н. С. Теория и практика профессионального самоопределения: учебное пособие / Н. С. Пряжников; Московский городской психолого-педагогический институт. – Текст: электронный. – Москва: МГППИ, 1999 – 107 с. – ISBN 5-88919-037-7. – URL: <https://psychlib.ru/mgppu/PTp/PTP-001.HTM#%D0%BF1> (дата обращения: 10.09.2024).

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

10. Сайфулина Е. В. Основные факторы, влияющие на развитие высшего профессионального образования в области художественной вышивки / Е. В. Сайфулина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 4 (47). – С. 173-179. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-173-179. – URL: https://www.dpio.ru/archiv/v1/v13_4.htm (дата обращения: 19.02.2024)

11. Чеглякова Н. Л. Творческая самореализация будущего педагога-художника в процессе профессиональной подготовки в вузе : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Чеглякова Наталья Леонидовна. – Уфа, 2004. – 175 с. – Текст : непосредственный.

References

1. Gas`kova Yu. V. Zhiznenny`e perspektivy` v sfere professional`noj deyatel`nosti u studentov, osvvaivayushhix tvorcheskie special`nosti / Yu. V. Gas`kova, I. A. Raľ`nikova. – Tekst : e`lektronny`j // Sibirskij psixologicheskij zhurnal. – Tomsk, 2017. – № 65. – S. 53–65 – DOI: 10.17223/17267080/65/4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhiznennye-perspektivy-v-sfere-professionalnoy-deyatelnosti-u-studentov-osvvaivayuschih-tvorcheskie-spetsialnosti/viewer> (data obrashheniya: 12.09.2024) – EDN: ZHHCRL.
2. Denisova S. N. Formirovanie tvorcheskoj gotovnosti k professional`noj deyatel`nosti budushhix xudozhnikov palekskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Denisova Svetlana Nikolaevna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2012. – 205 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Kamneva S. Yu. Osvoenie studentami kafedry` professional`ny`x disciplin (profil` – modelirovanie s xudozhestvennoj vy`shivkoj) modny`x tendencij v ukrashenii sovremennoj odezhdy` / S. Yu. Kamneva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 4 (43). – S. 123-140. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-123-140. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2022-04-21.pdf (data obrashheniya: 03.10.2024) – EDN: OWNPXS.
4. Klimov E. A. Psixologiya professional`nogo samoopredeleniya: uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix pedagogicheskix uchebny`x zavedenij / E. A. Klimov. – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva: Akademiya, 2024. – 304 s. – ISBN 5-7695-1506-6. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Kochneva E. M. Osoznannoe postroenie studentami svoix professional`ny`x perspektiv na e`tape vuzovskogo obucheniya / E. M. Kochneva, K. E. Orlova – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. – Tomsk, 2014. – № 5 (146). – S. 99-104. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osoznannoe-postroenie-studentami-svoih-professionalnyh-perspektiv-na-etape-vuzovskogo-obucheniya> (data obrashheniya: 17.08.2024) – EDN: SEAZNJ.
6. Maksimovich V. F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy` podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Nauchny`j dialog. – Ekaterinburg, 2016. – № 12 (60). – S. 387-400 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva/viewer> (data obrashheniya: 14.09.2024) – EDN: XEORGZ.
7. Maksimovich V. F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak vobrebovanny`j trend sovremennoj kul`tury` / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (46). – 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: 12.03.2024).

8. Pryazhnikov N. S. Teoriya i praktika professional'nogo samoopredeleniya: uchebnoe posobie / N. S. Pryazhnikov; Moskovskij gorodskoj psixologo-pedagogicheskij institut. – Tekst: e`lektronny`j. – Moskva: MGPPPI, 1999 – 107 s. – ISBN 5-88919-037-7. – URL: <https://psychlib.ru/mgppu/PTp/PTP-001.HTM#p1>(data obrashheniya:10.09.2024).

9. Sajfulina E. V. Formirovanie gotovnosti studentov vuza k professional`noj innovacionnoj deyatel`nosti v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Sajfulina Elena Vital`evna; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2014. – 222 s. – Tekst: neposredstvenny`j.

10. Sajfulina E. V. Osnovny`e faktory`, vliyayushhie na razvitie vy`sshego professional'nogo obrazovaniya v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki / E. V. Sajfulina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 4 (47). – S. 173-179. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-173-179. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v13_4.htm (data obrashheniya:19.02.2024)

11. Cheglyakova N. L. Tvorcheskaya samorealizaciya budushhego pedagoga-xudozhnika v processe professional`noj podgotovki v vuze : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Cheglyakova Natal`ya Leonidovna. – Ufa, 2004. – 175 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

Kamneva S.Yu., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the professional disciplines department of the 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: makarova050672@yandex.ru

Drakina I.K., doctor of pedagogical sciences, professor, of the department of theory and methodology of professional education of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboedov canal embankment, 2, Lit. A, email: drakina.ir@yandex.ru

Bachelor's training in artistic embroidery and prospects for their future professional individual-creative activity

Abstract. The article addresses the issue of training bachelors in artistic embroidery (higher education) within the context of predicting the future professional prospects of graduates from the Institute of Traditional Applied Arts (specialization – modeling with artistic embroidery). It identifies specific features of their professional activities and outlines relevant competencies for future artists. The results of analyzing the experience of organizing and implementing individual creative activities among graduates are presented.

Keywords: artistic embroidery, art studios, vocational education, bachelor's degree in artistic embroidery, clothing design, fashion design, construction of clothes with artistic embroidery.

In today's world, sustainable development in any industry primarily depends on the level of education of specialists in that field. An essential competence for a modern artist is the ability to continuously self-learn and develop under changing professional conditions, as well as readiness to independently determine the prospects for their professional and personal growth.

The training of bachelors specializing in "modeling with artistic embroidery" at the Institute of Traditional Applied Arts – Moscow Branch of the Higher School of Folk Arts (hereinafter referred to as the Institute) involves a multifaceted educational process, including academic courses in general education, general professional, and specialized disciplines, along with various types of practices. However, this alone is insufficient to prepare future artists for forecasting and successfully carrying out individual creative activities in the sphere of traditional applied arts. Therefore, exploratory research aimed at developing methods for preparing future artists to build strategies for professional success within the system of continuous professional education is being conducted at the Institute. This article presents an overview of the exploratory research and the experience of organizing creative art workshops focused on artistic embroidery as one form of successful career development for the Institute's graduates.

There is extensive literature dedicated to the professional future of graduates from art universities, including studies on professional perspectives [1; 4; 5; 8]. In

the works by Yu.V. Gas'kova and I.A. Ral'nikova, professional perspective is defined as consisting of life goals, plans, and value orientations of individuals [1]. E.V. Saifulina's study, which focuses on forming readiness among students specializing in modeling with artistic embroidery for professional activity, examines concepts related to inherently creative work, including knowledge of specific expressive means (regional-historical, artistic, stylistic, coloristic, etc.), technical techniques of particular types of embroidery, project skills, and fundamentals of designing and modeling, all of which enable the creation of unique works of art [9; 10].

When developing a methodology for preparing future artists to build professional success strategies, we take into account that continuous professional education in the field of artistic embroidery requires both a high level of skill and the ability to model and construct garments in line with contemporary fashion trends. Product designs can be executed either on paper or using graphic editors, ensuring broad demand for this unique type of traditional applied art while also providing opportunities for professional development and creative activities for graduates of the Higher School of Folk Arts. The key factor here is the creative component, which determines the artist's success during preparation for professional activities, in anticipated situations involving ongoing professional development, and in free artistic pursuits.

An analysis of the performance skills and readiness of students from the Higher School of Folk Arts (Academy) for creative solutions revealed that semester and final qualification projects are completed at a high artistic level. When modeling contemporary clothing, students consider current fashion trends in 96% of cases, often employing complex technical embroidery techniques and ornamental designs. During project execution, they utilize graphic editors and professional software for machine embroidery, including mastering the Wilcom Embroidery Studio computer program, compatible with various types of sewing and embroidery machines.

This program's flexibility and versatility offer vast possibilities for creating intricate embroidered patterns using different stitch types, simulating various embroidery stitches (such as Russian satin stitch, decorative nets, water-soluble fusible web lace-like effects, and more). The software allows users to adjust distances between ornamental motifs, resize elements, shift patterns, change colors when necessary, add gradient fills, and work with vector graphics created in programs like CorelDRAW. Collectively, these capabilities empower students to set and creatively solve challenging artistic tasks independently.

Comparative analyses of curricula have shown that new art-related specialties have emerged in recent years (e.g., stylists, graphic designers, 3D modelers, digital artists, UI specialists, and web designers focusing on the fashion industry). However, graduates from universities studying fields such as design, garment construction, and modeling, as well as computer-aided costume design, lack specialized training in artistic embroidery. Meanwhile, there has been a significant increase in demand for products adorned with artistic embroidery. Analyzing current trends and the success stories of specific individuals helps convince students of the importance of knowing embroidery techniques, mastering technologies, and developing creative thinking

and imagination—all crucial for producing original artworks sought after in today's sociocultural environment.

In developing a methodology for preparing future artists to build professional success strategies within the framework of continuous professional education, it is important to note that the Higher School of Folk Arts (academy) trains bachelors in the specialization "Modeling with Artistic Embroidery," offering its graduates creative freedom and entrepreneurial opportunities. V.F. Maksimovich, an academician of the Russian Academy of Education, in her research on the theoretical and methodological foundations of bachelor's degree programs in traditional applied arts [7], describes a logical sequence for mastering the content of specialized subjects, which contributes to the successful development of future embroidery artists. Particular emphasis is placed on the problem of building careers for future artists in the field of traditional applied arts, and a general roadmap (technology) is proposed for alumni to open creative art studios specializing in various forms of traditional craftsmanship [6; 7].

The author of the article shares V.M. Maksimovich's view that establishing creative art studios represents a promising direction for the successful self-realization of artists in the realm of traditional applied arts, including artistic embroidery. A creative art studio is a specially organized space designed for the creation of original artistic works (clothing, accessories, furniture items, etc.). Thanks to the theoretical knowledge and practical skills acquired by graduates in visual arts, such spaces foster creativity in solving problems across diverse areas of life. Creativity itself is an activity aimed at generating something original and unique, since novelty is a fundamental indicator of creative output [1, pp. 53-65]. The readiness of the Institute's students for individually creative activity lies in acquiring significant abilities and skills in traditional applied arts, developing creative imagination and thinking to implement projects, and enhancing communication skills.

To test the hypothesis that a creative art studio could serve as a promising form of self-realization for the Higher School of Folk Arts graduates, creative art studios specializing in artistic embroidery were established at the Institute of Traditional Applied Arts in 2022. Two alumnae from the "Modeling with Artistic Embroidery" profile were hired. Over the course of a year, they mainly produced souvenir items (flat products such as napkins, coasters, table runners with Easter and Christmas themes, accessories like shopping bags, cosmetic pouches, etc.), as well as delicate New Year's toys featuring drawn thread embroidery (Fig. 1-2¹⁶). By year's end, fifty experimental samples had been created using various embroidery techniques: multicolored satin stitch, white drawn thread work, goldwork, and replicas of graduation projects, such as tunics in the "Nizhny Novgorod Lace" and "Artistic Satin Stitch" techniques. For finishing women's apparel, both ready-made pieces and fabric swatches destined for later assembly according to specific garment models, a Pfaff Creative Sensation sewing and embroidery machine was utilized.

¹⁶ Fig. 1-7. Photos by the author of the article.

These creative art studios provide guaranteed employment, enabling the most talented graduates to independently formulate and resolve artistic challenges, and create marketable experimental projects featuring artistic embroidery.

Analysis of the pilot art studios' operations demonstrated that this form of organizing one's professional future constitutes a variant of horizontal career growth, where an artist who chooses the path of individual entrepreneurship continually expands their experience, sets increasingly ambitious goals, and takes on progressively more complex projects. Such artists are highly valued in the job market, competitive, and over time become capable of mentoring others and forming creative teams. However, internal factors are critical for sustained success: proactivity, initiative, a desire to learn, and motivation for self-development. Being proactive means understanding your goals and values, demonstrating willpower in achieving objectives and realizing plans, and acting in accordance with your life principles.

Fig. 1, 2. Christmas tree decorations. Drawn thread embroidery.

The process of preparing graduates, upon whom the preservation, development, and relevance of the art of artistic embroidery depend, should facilitate their readiness for a wide range of professional activities, including working in creative studios.

To develop and produce modern, competitive products and effectively organize their activities today, there is a need to study new methods of marketing and entrepreneurial management, acquire new computer technologies, and more [11]. At the Institute of Traditional Applied Arts, through the discipline "Economics and Management in Folk Art Crafts," students gain knowledge about business plan composition, explore marketing activities, product assortment, and pricing policies. Additionally, during classes titled "Improving Skills in Artistic Embroidery," they use graphic editors and professional software for machine embroidery, including computer programs like Wilcom Embroidery Studio.

Targeted preparation of future artists specializing in artistic embroidery for individually creative activities includes the development of the following universal and special (professional) competencies:

–Initiative and active engagement: The ability to create unique projects and find high-quality artistic, technological, compositional, and coloristic solutions, as well as to introduce them into a competitive environment. This includes the capacity to create original compositions for specific projects, select appropriate color palettes, and choose modern materials suitable for implementing particular embroidery techniques.

–Readiness for professional self-realization: The capability to skillfully execute ideas when creating embroidered products aligned with high fashion and contemporary demands, allowing graduates to produce custom-made items that cater to both current trends and client preferences.

–Knowledge of historical-regional and artistic-technological traditions: Adaptability to changes in professional content due to emerging technologies and materials, coupled with the ability to influence society through innovative and forward-thinking artistic endeavors. Graduates can creatively combine various embroidery techniques, transfer patterns from paper media, and imitate specific techniques using sewing and embroidery machines.

Within the framework of studying specialized disciplines and completing the bachelor's program, graduates are prepared to tackle professional tasks, including those requiring scientific research, and to create their own artistic projects. The sequential study and interrelation of disciplines such as technical drawing, technology and material science, general composition, performance skills, color theory, and clothing design contribute to the formation of necessary competencies and readiness for independent creative professional activities.

Technical drawing aids in executing an artistic-graphic project on a tablet using appropriate tools. Technology and material science help in compiling a comprehensive technological map with an understanding of the step-by-step implementation of a specific embroidery technique. Knowledge of the basics and laws of composition, color theory, and design is essential for project creation. Courses in clothing construction and modeling with artistic embroidery support the development of contemporary clothing samples (Fig. 3-4).

Since 2001, the Institute of Traditional Applied Arts has been educating artists in artistic embroidery at the higher education level. Currently, bachelors are producing remarkable original projects and, based on them, exclusive and highly artistic haute couture products (Fig. 5-7).

Today, graduates of the Institute of Traditional Applied Arts are invited to work without a probationary period as highly qualified artists and masters in their field, noted for the exceptional quality of their hand embroidery. The level of preparation of a bachelor in artistic embroidery and the prospects for their professional activity are mutually conditioned and closely interconnected.

A graduate possessing an artistic taste, familiarity with fashion trends, and choosing artistic embroidery as their profession contributes significantly to its preservation, development, and promotion. They can not only model and design their embroidered creations but also combine and blend various embroidery techniques according to specific parameters and customer requirements. Engaging in creative activities and having the opportunity for creative self-realization attracts

graduates, brings joy and satisfaction, ensures fair compensation, and helps address financial concerns.

Fig. 3. Y.A. Selyutina. Final qualifying project on the topic: "Traditional motifs of 'Ivanovskaya Strochka' and 'Decorative Satin Stitch' in women's clothing design. 'Magic Garden.'" Dress, 2024
Supervisor: S.Yu. Kamneva

Fig. 4. N.A. Minenkova. Final qualifying project on the topic: "Combining traditional embroidery techniques 'Adomsky Venis' and 'Colored Satin Stitch' in the decoration of the evening dress 'Firebird.'" Dress, 2020
Supervisor: S.Yu. Kamneva

Market competition has raised employers' expectations regarding the quality of professional training, specialist mobility, and readiness to perform diverse professional functions. Skills in creating bespoke or commissioned artwork (with knowledge of composition rules, color theory, design, selection of modern materials for specific models, preparation of mock-ups, patterns, etc.) are crucial. However, non-specialized skills unrelated directly to the profession are equally important: teamwork, effective communication with colleagues and clients, responsibility, discipline, critical thinking, and more—skills that students acquire while developing universal competencies.

The trend towards designing contemporary clothing and creating high-art garments with hand embroidery, which are in demand in today's society, represents the present and future of modern fashion.

After targeted, systematic preparation, bachelors specializing in artistic embroidery can successfully and efficiently address pressing issues related to societal demands for "everyday aesthetics" and creative self-realization, reviving traditional crafts from an innovative standpoint within the context of professional individual-creative activity.

Fig. 5. S.V. Bratchikova. Final qualifying project. "Creating a contemporary ornamental solution for women's clothing using traditional Ivanovo stitch techniques – 'Night Flowers' dress." 2019 Supervisor: S.Yu. Kamneva

Fig. 6. P.M. Mishenko. Final qualifying project. "Traditional Ivanovo stitch and colored satin stitch techniques in the design of the evening dress 'Songs of Blooming Meadows,'" 2022. Supervisor: S.Yu. Kamneva

Fig. 7. D.V. Polishchuk. Final qualifying project. "Application of 'Ivanovo stitch' and 'colored satin stitch' techniques in the design of modern clothing models – 'Reflections of Summer' dress," 2016. Supervisor: S.Yu. Kamneva

At the Higher School of Folk Arts (Academia), the training of bachelors in traditional applied arts is geared toward considering current trends and prospects for professional activity.

Future research aims to further develop, test, and implement methodologies for preparing future artists to build professional success strategies within the framework of continuous professional education, exemplified by the case of artistic embroidery.

References

1. Gas'kova, Yu. V., & Ral'nikova, I. A. (2017). Zhiznennye perspektivy v sfere professional'noi deyatel'nosti u studentov, osvayayushchikh tvorcheskie spetsial'nosti [Life Perspectives in the Sphere of Professional Activity Among Students Mastering Creative Specialties]. *Sibirskiy Psikhologicheskiy Zhurnal*, 65, 53-65.
2. Denisova, S. N. (2012). Formirovanie tvorcheskoi gotovnosti k professional'noi deyatel'nosti budushchikh khudozhnikov Palekhskoj lakovoi miniatyurnoi zhivopisi: Spetsial'nost' 13.00.08 "Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya" [Formation of Creative Readiness for Professional

Activity of Future Artists of Palekh Lacquer Miniature Painting: Specialty 13.00.08 "Theory and Methodology of Vocational Education"] (Dissertation for the Degree of Candidate of Pedagogical Sciences). St. Petersburg: Vysskaya Shkola Narodnykh Iskusstv.

3. Kamneva, S. Yu. (2022). Osvoenie studentami kafedry professional'nykh distsiplin (profil' – modelirovanie s khudozhestvennoi vyshivkoi) modnykh tendentsii v ukrashenii sovremennoi odezhdy [Mastering Fashion Trends in Modern Clothing Decoration by Students of the Department of Professional Disciplines (Profile – Modeling with Artistic Embroidery)]. Traditsionnoe Prikladnoe Iskusstvo i Obrazovanie, 4(43), 123-140.

4. Klimov, E. A. (2024). Psikhologiya professional'nogo samoopredeleniya: Uchebnoe posobie dlya studentov vysshikh pedagogicheskikh uchebnykh zavedenii [Psychology of Professional Self-Determination: Textbook for Students of Higher Pedagogical Educational Institutions]. Moscow: Akademiya.

5. Kochneva, E. M., & Orlova, K. E. (2014). Osoznannoe postroenie studentami svoih professional'nykh perspektiv na etape vuzovskogo obucheniya [Conscious Construction of Students' Professional Prospects at the Stage of University Education]. Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta, 5(146), 99-104.

6. Maksimovich, V. F. (2016). Teoretiko-metodologicheskie osnovy podgotovki spetsialistov v oblasti traditsionnogo prikladnogo iskusstva [Theoretical and Methodological Foundations of Training Specialists in the Field of Traditional Applied Arts]. Nauchnyi Dialog, 12(60), 387-400.

7. Maksimovich, V. F. (2023). Traditsionnye khudozhestvennye promysly kak vostrebovannyi trend sovremennoi kul'tury [Traditional Arts and Crafts as a Popular Trend in Contemporary Culture]. Traditsionnoe Prikladnoe Iskusstvo i Obrazovanie, 3(46), 10-17.

8. Pryazhnikov, N. S. (1999). Teoriya i praktika professional'nogo samoopredeleniya: Uchebnoe posobie [Theory and Practice of Professional Self-Determination: Textbook]. Moscow: Moskovskii Gorodskii Psikhologo-Pedagogicheskii Institut.

9. Sayfulina, E. V. (2014). Formirovanie gotovnosti studentov vuza k professional'noi innovatsionnoi deyatel'nosti v oblasti khudozhestvennoi vyshivki: Spetsial'nost' 13.00.08 "Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya" [Formation of University Students' Readiness for Professional Innovative Activities in the Field of Artistic Embroidery: Specialty 13.00.08 "Theory and Methodology of Vocational Education"] (Dissertation for the Degree of Candidate of Pedagogical Sciences). St. Petersburg: Vysskaya Shkola Narodnykh Iskusstv.

10. Sayfulina, E. V. (2023). Osnovnye faktory, vliyayushchie na razvitie vysshego professional'nogo obrazovaniya v oblasti khudozhestvennoi vyshivki [Main Factors Influencing the Development of Higher Professional Education in the Field of Artistic Embroidery]. Traditsionnoe Prikladnoe Iskusstvo i Obrazovanie, 4(47), 173-179.

11. Cheglyakova, N. L. (2004). Tvorcheskaya samorealizatsiya budushchego pedagoga-khudozhnika v protsesse professional'noi podgotovki v vuze:

Spetsial'nost' 13.00.08 "Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya"
[Creative Self-Realization of a Future Teacher-Artist in the Process of Professional
Preparation at a University: Specialty 13.00.08 "Theory and Methodology of
Vocational Education"] (Dissertation for the Degree of Candidate of Pedagogical
Sciences). Ufa.

Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства
Ways to improve the system of training future artists of traditional applied art

УДК 37.01:745

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

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

Дракина И.К., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры теории и методики профессионального образования ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: drakina.ir@yandex.ru

Drakina I.K., doctor of pedagogical sciences, professor, of the department of theory and methodology of professional education of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboedov canal embankment, 2, Lit. A, email: drakina.ir@yandex.ru

Амиргазин К.Ж., доктор педагогических наук, профессор Сибирского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств» (академия), 644045, г. Омск, улица М. Никифорова, д.5, e-mail: kz_ohpk@mail.ru

Amirgazin K.J., doctor of pedagogical sciences, professor of the Siberian institute of traditional applied art – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 644045, Omsk city, M. Nikiforov street, 5, e-mail: kz_ohpk@mail.ru

Шапкин В.В., доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»

Shapkin V.V., doctor of pedagogical sciences, professor, leading researcher of the Research institute of traditional artistic crafts Higher school of folk arts (academy)

Научно-исследовательская деятельность в подготовке художников в области традиционного прикладного искусства: взаимосвязь содержания и методов обучения
Research activities in the training of artists in the field of traditional applied arts: interrelation of content and teaching methods

Аннотация. В статье раскрыто обучение научно-исследовательской деятельности в высшем образовании будущих художников традиционного прикладного искусства посредством включения в учебный процесс дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности в традиционном прикладном искусстве» и в рамках выполнения тематических исследований студенческого научного общества. Сделан краткий анализ публикаций по исследованию научно-исследовательской деятельности в профильном вузе. Выявлены научные принципы построения содержания обучения научно-исследовательской деятельности. Представлено содержание и методы обучения вышеуказанной дисциплине. Приведены примеры выполнения научно-исследовательских работ студентами.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, студенты, традиционное прикладное искусство, дисциплина, принцип, студенческое научное общество.

Abstract. Training of research activity in higher education of future artists of traditional applied art through the inclusion of the discipline «Fundamentals of research activity in traditional applied art» in the educational process and within the framework of the fulfillment of case studies of student scientific society is disclosed. A brief analysis of publications on the research of research activity in the specialized higher education institution is made. The scientific principles of building the content of research activity training are revealed. The content and methods of teaching the above-mentioned discipline are presented. Examples of research work performance by students are given.

Keywords: research activities, students, traditional applied arts, discipline, principle, student scientific society.

Научно-исследовательская деятельность студентов – будущих художников традиционных художественных промыслов в учебно-профессиональном процессе является важным направлением высшего образования в области традиционного прикладного искусства. Это объясняется тем, что обучение студентов проектированию художественных произведений и их реализации в материале невозможно без умения проводить научный поиск, анализировать, сравнивать, обобщать, моделировать, строить гипотезы и решать научные задачи.

Анализ научно-исследовательской деятельности студентов проводится на базе Высшей школы народных искусств (академии) как единственного вуза в России, где реализуется подготовка художников по 23 видам традиционного прикладного искусства. Обучение научно-исследовательской деятельности студентов вуза – будущих художников по конкретным видам

традиционного прикладного искусства осуществляется двумя основными путями:

- посредством освоения учебного материала дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности в области традиционного прикладного искусства»;

- в рамках выполнения тем исследования студенческого научного общества, которые определены для каждой кафедры вуза.

Изучением научно-исследовательской деятельности студентов вуза в области подготовки художников по отдельным видам традиционного прикладного искусства занимался целый ряд ведущих исследователей. Так, О.В. Архангельская впервые описала деятельность студенческого научного общества в вузе, подготавливающем художников-бакалавров, включая научные мероприятия, способствующие формированию исследовательских умений; ею проведен сравнительный анализ результатов работы студенческого научного общества в Московском филиале Высшей школы народных искусств – Институте традиционного прикладного искусства [4].

С.Ю. Камнева раскрыла взаимосвязь проектной деятельности студентов, осваивающих художественную вышивку, с исследовательской в части выявления замысла и объекта проектирования, поиска идеи, изучения теоретических источников, осмысления исследовательского материала и воплощения его в новый творческий замысел [7]. И.И. Куракина рассматривала исследовательскую деятельность студентов как основу сохранения и развития различных видов традиционных художественных промыслов России [8]. М.А. Салтанов доказал обязательность научно-исследовательской деятельности студентов для реализации системы непрерывного профессионального образования в области подготовки художников по федоскинской лаковой миниатюрной живописи [11] и др.

Анализ публикаций и докладов на ежегодных международных форумах студентов и молодых ученых, проводимых Высшей школой народных искусств «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» за последние десять лет, подтвердил мнение о том, что научно-исследовательская деятельность студентов – будущих художников необходима с первых курсов обучения, т.к. формируемые научные умения и навыки являются важнейшей составляющей художественно-творческой деятельности и нужны в проектировании и воплощении в материале произведений искусства.

Любое из указанных выше путей реализации обучения научно-исследовательской деятельности в подготовке художников отвечает требованиям к формированию научных компетенций в области этого вида деятельности. Какие же компетенции выдвинуты для формирования научных знаний, умений и навыков при подготовке художников-бакалавров по направлениям «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Традиционное прикладное искусство» (уровень бакалавриата)? К ним относятся осуществление критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработка стратегии действий; способность

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; овладение навыками работы с научной литературой, сбора, анализа и интерпретации информации из различных источников; участие в научно-практических конференциях, подготовка докладов и сообщений; защита авторского художественного проекта с использованием современных средств и технологий; применение навыков научно-исследовательской деятельности (разработка аппарата исследования, планирование, проведение хода исследования и оформление его результатов) в создании художественных произведений традиционного прикладного искусства и др.

Требования к формированию перечисленных компетенций отражены в индикаторах их достижений. Например, требование к формированию компетенции – «способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла» отражена в нескольких индикаторах, среди которых определение круга задач в рамках поставленной цели, определение связи между ними, нахождение способов решения поставленных задач и ожидаемых результатов; оценивание предложенных способов с точки зрения соответствия цели проекта.

Первый путь обучения научно-исследовательской деятельности – посредством освоения учебного материала дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности в традиционном прикладном искусстве» является базовым для овладения профессиональной деятельностью будущего художника. Отметим, что под профессиональной деятельностью художника понимается художественно-творческая и художественно-технологическая деятельность [5] в области конкретного вида традиционного прикладного искусства с сохранением регионально-исторических традиций этого вида, которая основывается на научном исследовании и решении колористических, орнаментальных, конструкционных, композиционных, эстетических и иных вопросов, связанных с созданием проекта художественного изделия и исполнением его в материале.

Остановимся подробнее на содержании упомянутой дисциплины, т.к. именно содержание обучения определяет методы, используемые в формировании научно-исследовательской деятельности [1; 6; 9]. Ввиду того, что отбор содержания обучения подчинен единой цели – удовлетворение потребности личности студента в научных знаниях и умениях для их применения в области традиционного прикладного искусства и, прежде всего, в создании художественного произведения в конкретном виде этого искусства, оно разделено на разделы, позволяющие изучить историю и теоретические основы, методологию науки, ход исследования и особенности научной деятельности в части методологии, теории и практики традиционного прикладного искусства.

Научными принципами построения содержания обучения научно-исследовательской деятельности студентов бакалавриата являются следующие:

1) научность, раскрывающаяся в выбранных для изучения категориях, понятиях, методологических основах, общенаучных и специальных методах и средствах исследования;

2) логическая последовательность от общих сведений и истории развития традиционного прикладного искусства, через методологию и методы исследования к теоретическим научным положениям, а далее к последовательности выполнения научной работы и ее результатам;

3) прочность освоения, обеспечиваемая взаимосвязью представления изучаемого материала от аппарата исследования к его организации и продуктам, овладения его теоретической частью за счет введения в учебную литературу вопросов и заданий после каждого параграфа и освоения практики научного исследования путем выполнения учебных заданий;

4) наглядность, решаемая за счёт предоставления обучающимся, поясняющих текст учебной литературы и речь преподавателя на занятиях, изображений систем и комплексов, взаимосвязей компонентов аппарата исследования, отличий в методах и средствах научной деятельности, общей структуры методик исследования, связи между проектной и научной видами деятельности и др.;

5) интеграции и дифференциации, воплощенной в создании разделов «Методология научного исследования в области традиционного прикладного искусства», «Теоретические основания научного исследования в области традиционного прикладного искусства», «Средства, технологии и формы научного исследования в области традиционного прикладного искусства», «Организация процесса и оформление результатов научного исследования в области традиционного прикладного искусства».

При этом интеграция и дифференциация на внутридисциплинарном уровне осуществлялась в разных направлениях: интегрировалось содержание учебного материала практических занятий, самостоятельной работы для оценивания умений и навыков научных исследований в конкретной области указанного искусства. Дифференцированно раскрывались особенности научного исследования в конкретных видах искусства с последующим представлением традиционного прикладного искусства как системы.

Выбор методов обучения дисциплине «Основы научно-исследовательской деятельности в традиционном прикладном искусстве» осуществлен в ходе анализа имеющихся классификаций в профессиональной педагогике и опыта применяемых методов обучения в данном виде искусства [1; 4; 6; 9; 10; 12]. Выбрана для использования в обучении классификация бинарных методов обучения ввиду четкой в ней зависимости деятельности преподавателя и деятельности студента на занятии, которая демонстрирует весь возможный спектр методов обучения и учения [5; 10]. Кроме того, как показал эксперимент, при обучении научно-исследовательской деятельности важной его составляющей является логическая последовательность обучения решению научных проблем с обязательным мониторингом освоения каждым студентом установленного программой уровня эффективности учения. В этой

связи используемая классификация методов, в которой осуществляется переход от группы «информационно-репродуктивных» методов обучения (информационно-сообщающий, объяснительный, инструктивно-практический для преподавателя; исполнительский, репродуктивный продуктивно-практический для студента) к группе «побуждающе-продуктивных» методов (объяснительно-побуждающий, побуждающий для преподавателя; частично-поисковый, поисковый для студента) наиболее пригодна для постепенного повышения уровня освоения учебного материала. Обсуждаемая классификация является частью теории управления учебным процессом, использующим проблемное обучение, а, как известно, оно строится на активизации познавательной деятельности за счет создания проблемных задач и ситуаций, что стимулирует формирование логического и творческого видов мышления и как следствие этого способствует развитию критичности, познавательной самостоятельности, оригинальности в творчестве.

Приведем примеры применения методов обучения.

Объяснительный метод при изучении раздела «Методология научного исследования в области традиционного прикладного искусства» реализуется преподавателем на практическом занятии «Разработка системы конкретного вида традиционного прикладного искусства». При этом преподаватель объясняет общие правила построения систем, показывает схему системы традиционного прикладного искусства, акцентируя взаимосвязь между компонентами, напоминает о возможных отличиях в компонентах систем конкретного вида традиционного прикладного искусства. Студент, используя репродуктивный метод, следует указаниям преподавателя и разрабатывает схему системы вида традиционного прикладного искусства согласно своей специализации (художественное кружевоплетение, художественная вышивка, косторезное искусство, богородская резьба по кости и др.).

Побуждающий метод при изучении раздела «Средства, технологии и формы научного исследования в области традиционного прикладного искусства (по конкретным видам)» применяется преподавателем на практическом занятии «Разработка структур научного доклада и научной статьи в области конкретного вида традиционного прикладного искусства». В ходе занятия изучается структура и требования к написанию научной статьи и представлению научного доклада. Студенты самостоятельно формируют структуру научной статьи и научного доклада по заданному названию. Название статьи и доклада является результатом совместной работы студента и преподавателя обсуждаемой дисциплины с привлечением преподавателя профильной кафедры.

Необходимо отметить, что содержание дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности в традиционном прикладном искусстве» воплощено в двух учебных пособиях под общим названием «Основы научно-исследовательской деятельности», что сопровождает процесс обучения студентов научно-исследовательской деятельности [4; 5].

Второе направление – выполнение тем исследования студенческого научного общества, что организуется совместно с преподавателями кафедр, с учетом разносторонних научных интересов обучающихся. При этом преподаватели кафедр являются научными руководителями студенческих исследований. Особое внимание уделяется научно-исследовательской работе студентов на профильных кафедрах, как обеспечивающих подготовку по конкретным видам традиционного прикладного искусства. Студенческое научное общество выполняет при этом следующие функции: планирование научной деятельности и ее мероприятий на длительный срок, помощь студентам в решении поисковых, и организационных задач, представлении результатов исследований. Содержание научных исследований студентов в студенческом научном обществе разнообразно и всегда охватывает все профили обучения традиционному прикладному искусству.

Так студентами совместно с преподавателями впервые проведены научные исследования по воссозданию забытых видов художественного кружевоплетения (галичского Костромской области, ижеславского Рязанской области), развитию художественной вышивки в сочетании ручного и машинного исполнения, применению электрохимических методов в ювелирном искусстве, выполнению произведения косторезного искусства с использованием материалов с абсолютно разными прочностными свойствами и др.

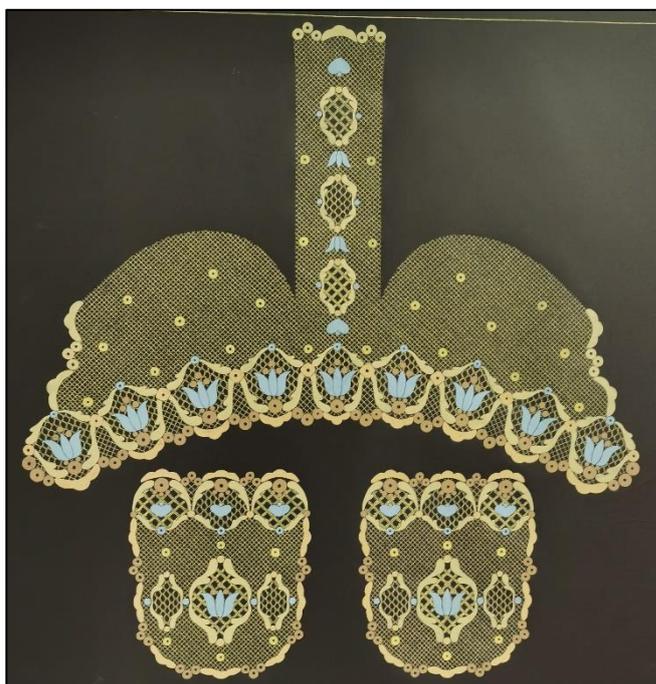

Рис. 1. Е.Р. Гутарова Кружевной комплект, состоящий из головного убора и карманов. Выпускная квалификационная работа на тему «Современное орнаментальное и колористическое решение при создании кружевных изделий многопарной техники плетения "галичские узоры"». 2024 г. Многопарная техника плетения. Галичское кружево. Руководитель: Е.А. Лапшина

В соответствии с указанной выше классификацией в процессе работы над исследованиями использованы все методы обучения. Например, заведующий кафедрой художественного кружевоплетения Е.А. Лапшина использовала объяснительно-побуждающий метод преподавания, что способствовало осмыслению, истолкованию и пояснению художественно-технологических, колористических регионально-исторических особенностей галичского многопарного кружевоплетения. Это позволило студенту Е.Р. Гутаровой выполнить кружевные образцы по технологии плетения галичского кружева. Далее, используя частично-поисковый метод учения, студентка применяла полученные знания для выполнения собственной поисковой

деятельности при самостоятельном исполнении кружевных образцов и небольшого по объему изделия (серьги).

Когда специфика галичского художественного кружевоплетения была студенткой усвоена и выработаны навыки реализации проекта в материале, преподаватель применил побуждающий метод, состоящий в дополнительных объяснениях по выполнению художественно-графического проекта комплекта изделий галичского художественного кружевоплетения (карманы и головной убор) и его воплощения в материале. Это было необходимо для правильного понимания студентом темы задания. Для этого преподаватель поставил задачи: изучить и проанализировать информацию о художественной технологии, орнаментальному и колористическому решению, используемым при выполнении этого комплекта; представить собственные варианты проектирования головного убора и карманов на тему «Современное орнаментальное и колористическое решение при создании кружевных ювелирных изделий многопарной техники плетения «Галичские узоры»; разработать проект комплекта изделий и исполнить его в материале.

Студентка в результате использования поискового метода учения нашла самостоятельное решение поставленных преподавателем задач и выполнила художественные изделия, вошедшие в комплект. Отметим, что работа по созданию комплекта изделий была выполнена в рамках выпускной квалификационной работы, доказывающей успешность завершения студентом научно-исследовательской деятельности (рис. 1¹⁷).

Итак, проведенное исследование убедительно подтверждает необходимость развития научно-исследовательской деятельности студентов – будущих художников, так как позволяет возрождать виды традиционного прикладного искусства, решать по-новому художественные задачи, создавать уникальные произведения. Кроме этого используемые варианты формирования научно-исследовательской деятельности обеспечивают ее функционирование при устойчивой взаимосвязи содержания и методов обучения.

Литература

1. Александрова Н. М. Профессиональная педагогика. Методология и теория обучения : учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений и научно-педагогических работников профессионального образования / Н. М. Александрова. – Нижний Новгород : Волжский государственный инженерно-педагогический университет : Санкт-Петербург : Любавич, 2010. – 188 с. – Текст : непосредственный.

2. Александрова Н. М. Основы научно-исследовательской деятельности : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В 2-х ч. / Н. М. Александрова ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург :

¹⁷ Рис. 1. Фото из методического фонда кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии).

ВШНИ, 2018. – Ч. I. – 2018. – 41 с. – ISBN 978-5-906697-84-4. – Текст : непосредственный.

3. Александрова Н. М. Основы научно-исследовательской деятельности : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В 2-х ч. / Н. М. Александрова ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – Ч. II. – 2018. – 48 с. – ISBN 978-5-907193-47-5. – Текст : непосредственный.

4. Архангельская О. В. Научно-исследовательская работа студентов института традиционного прикладного искусства – вектор развития / О. В. Архангельская. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 4 (35). – С. 59-67. – DOI 10.24412/2619-1504-2020-435-59-67. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_4/2020-04-08.pdf (дата обращения: 10.09.2024).

5. Бешапошникова Ю. А. Художественно-технологическое содержание высшего образования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше; специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Юлия Авенгеровна Бешапошникова. – Санкт-Петербург, 2015. – 227 с. – Текст : непосредственный.

6. Загвязинский В. И. Теории обучения: современная интерпретация: учебное пособие / В. И. Загвязинский. – Москва : Академия, 2004. – 192 с. – ISBN 5-7695-1798-0. – Текст : непосредственный.

7. Камнева С. Ю. Специфика проектной деятельности студентов в области художественной вышивки / С. Ю. Камнева. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 4 (39). – С. 161-168. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-161-168. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-20.pdf (дата обращения: 10.09.2024).

8. Куракина И. И. Формирование опыта научно-исследовательской деятельности студентов в системе непрерывного профессионального образования как основа сохранения и развития традиционных художественных промыслов России / И. И. Куракина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 1 (44). – С. 129-137. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-129-137. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-13.pdf (дата обращения: 10.09.2024).

9. Леднев В. С. Содержание образования : сущность, структура, перспективы / В. С. Леднев. – Москва : Высшая школа, 1991. – 224 с. – ISBN 5-06-000405-8 (в переводе). – Текст : непосредственный.

10. Лосев К. В. Бинарные методы в структуре обучения и развития студентов высшей школы / К. В. Лосев. – Текст : электронный // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. – Санкт-Петербург, Пушкин, 2016. – № 2. – С.33-45. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/binarnye-metody-v-strukture-obucheniya-i-razvitiya-studentov-vysshey-shkoly> (дата обращения: 16.09.2024).

11. Салтанов М. А. Научно-исследовательская деятельность как основа развития системы непрерывного профессионального образования в подготовке художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 1 (44). – С. 80-81. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-80-91. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-09.pdf (дата обращения: 10.09.2024)

12. Уколова Ю. И. Метод оптимизации освоения профессиональных навыков в области мстерской лаковой миниатюрной живописи на высшей ступени образования / Ю. И. Уколова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2018. – № 3 (25). – С. 29-32. – URL: https://dpio.ru/stat/2018_3/2018-03-06-Ukolova-Metod-optimizacii.pdf (дата обращения: 16.09.2024).

References

1. Aleksandrova N. M. Professional'naya pedagogika. Metodologiya i teoriya obucheniya : uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix uchebny`x zavedenij i nauchno-pedagogicheskix rabotnikov professional'nogo obrazovaniya / N. M. Aleksandrova. – Nizhnij Novgorod : Volzhskij gosudarstvenny`j inzhenerno-pedagogicheskij universitet : Sankt-Peterburg : Lyubavich, 2010. – 188 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Aleksandrova N. M. Osnovy` nauchno-issledovatel`skoj deyatel`nosti : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly». V 2-x ch. / N. M. Aleksandrova ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – Ch. I. – 2018. – 41 s. – ISBN 978-5-906697-84-4. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Aleksandrova N. M. Osnovy` nauchno-issledovatel`skoj deyatel`nosti : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly». V 2-x ch. / N. M. Aleksandrova ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – Ch. II. – 2018. – 48 s. – ISBN 978-5-907193-47-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Arxangel`skaya O. V. Nauchno-issledovatel`skaya rabota studentov instituta tradicionnogo prikladnogo iskusstva – vektor razvitiya / O. V. Arxangel`skaya. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 4 (35). – S. 59-67. – DOI 10.24412/2619-1504-2020-435-59-67. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_4/2020-04-08.pdf (дата обращения: 10.09.2024).

5. Besshaposhnikova Yu. A. Xudozhestvenno-texnologicheskoe sodержanie vy`sshego obrazovaniya v oblasti xolujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi na pap`e-mashe; special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Yuliya Avengerovna Besshaposhnikova. – Sankt-Peterburg, 2015. – 227 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Zagvyazinskij V. I. Teorii obucheniya: sovremennaya interpretaciya: uchebnoe posobie / V. I. Zagvyazinskij. – Moskva : Akademiya, 2004. – 192 s. – ISBN 5-7695-1798-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Kamneva S. Yu. Specifika proektnoj deyatel`nosti studentov v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki / S. Yu. Kamneva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 4 (39). – S. 161-168. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-161-168. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-20.pdf (data obrashheniya: 10.09.2024).

8. Kurakina I. I. Formirovanie opy`ta nauchno-issledovatel`skoj deyatel`nosti studentov v sisteme neprery`vnogo professional`nogo obrazovaniya kak osnova soxraneniya i razvitiya tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov Rossii / I. I. Kurakina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1 (44). – S. 129-137. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-129-137. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-13.pdf (data obrashheniya: 10.09.2024).

9. Lednev V. S. Soderzhanie obrazovaniya : sushhnost`, struktura, perspektivy` / V. S. Lednev. – Moskva : Vy`sshaya shkola, 1991. – 224 s. – ISBN 5-06-000405-8 (v perevode). – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Losev K. V. Binarny`e metody` v strukture obucheniya i razvitiya studentov vy`sshej shkoly` / K. V. Losev. – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik LGU im. A.S. Pushkina. – Sankt-Peterburg, Pushkin, 2016. – № 2. – S.33-45. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/binarnye-metody-v-strukture-obucheniya-i-razvitiya-studentov-vysshey-shkoly> (data obrashheniya: 16.09.2024).

11. Saltanov M. A. Nauchno-issledovatel`skaya deyatel`nost` kak osnova razvitiya sistemy` neprery`vnogo professional`nogo obrazovaniya v podgotovke xudozhnikov fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1 (44). – S. 80-81. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-80-91. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-09.pdf (data obrashheniya: 10.09.2024)

12. Ukolova Yu. I. Metod optimizacii osvoeniya professional`ny`x navy`kov v oblasti msterskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi na vy`sshej stupeni obrazovaniya / Yu. I. Ukolova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 3 (25). – S. 29-32. – URL: https://dpio.ru/stat/2018_3/2018-03-06-Ukolova-Metod-optimizacii.pdf (data obrashheniya: 16.09.2024).

УДК 37.01:745

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

Drakina I.K., doctor of pedagogical sciences, professor, of the department of theory and methodology of professional education of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboedov canal embankment, 2, Lit. A, email: drakina.ir@yandex.ru

Amirgazin K.J., doctor of pedagogical sciences, professor of the Siberian institute of traditional applied art – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 644045, Omsk city, M. Nikiforov street, 5, e-mail: kz_ohpk@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)

Research activities in the training of artists in the field of traditional applied arts: interrelation of content and teaching methods

Abstract. Training of research activity in higher education of future artists of traditional applied art through the inclusion of the discipline «Fundamentals of research activity in traditional applied art» in the educational process and within the framework of the fulfillment of case studies of student scientific society is disclosed. A brief analysis of publications on the research of research activity in the specialized higher education institution is made. The scientific principles of building the content of research activity training are revealed. The content and methods of teaching the above-mentioned discipline are presented. Examples of research work performance by students are given.

Keywords: research activities, students, traditional applied arts, discipline, principle, student scientific society.

The research activities of students – future artists of traditional arts and crafts in the educational and professional process is an important area of higher education in the field of traditional applied art. This is explained by the fact that teaching students to design works of art and their implementation in material is impossible without the ability to conduct scientific research, analyze, compare, generalize, model, build hypotheses and solve scientific problems.

We will discuss the research activities of students using the example of this activity at the Higher School of Folk Arts (Academy) as the only university in Russia where artists are trained in 23 types of traditional applied art.

Teaching research activities of university students – future artists in specific types of traditional applied art is carried out in two main ways:

- through mastering the educational material of the discipline "Fundamentals of Research Activities in the Field of Traditional Applied Art";
- within the framework of the implementation of research topics of the student scientific society, which are determined for each department of the university.

The following authors studied the research activities of university students in the field of training artists in certain types of traditional applied art: O. V. Arkhangelskaya, who was the first to describe the activities of a student scientific society at a university training bachelor artists, describing scientific events that help develop research skills and conducting a comparative analysis of the results of the work of the student scientific society at the Moscow branch of the Higher School of Folk Arts - the Institute of Traditional Applied Arts [4]; Kamneva S. Yu., who revealed the relationship between the project activities of students mastering artistic embroidery and research in terms of identifying the concept and object of design, searching for an idea, studying theoretical sources, understanding research material and translating it into a new creative concept [7]; Kurakina I. I., who considered the research activities of students as the basis for preserving and developing various types of traditional artistic crafts in Russia [8]; Saltanov M.A., who proved the necessity of scientific research activities of students for the implementation of the system of continuous professional education in the field of training artists in Fedoskino lacquer miniature painting [11], etc.

Analysis of publications and reports at the annual international forums of students and young scientists, held by the Higher School of Folk Arts "Culture of Russia in the 21st Century: the Past in the Present, the Present in the Future" over the past ten years confirmed the opinion that scientific research activities of students - future artists are necessary from the first years of study, since the scientific skills and abilities that are formed are the most important component of artistic and creative activity and are needed in the design and embodiment of works of art in material.

Any of the above-mentioned ways of implementing the teaching of scientific research activities in the training of artists meets the requirements for the formation of scientific competencies in the field of this type of activity. What competencies are put forward for the formation of scientific knowledge, skills and abilities in the training of bachelor artists in the areas of "Decorative and Applied Arts and Folk Crafts" and "Traditional Applied Arts" (bachelor's degree level)?

These include: critical analysis of problem situations based on a systems approach, development of an action strategy; the ability to manage a project at all stages of its life cycle; proficiency in working with scientific literature, collecting, processing, analyzing and interpreting information from various sources; participation in scientific and practical conferences, preparation of reports and messages; defense of the author's artistic project using modern means and technologies; application of scientific research skills (development of a research apparatus, planning, conducting the course of research and registration of its results) in the creation of artistic works of traditional applied art, etc.

Requirements for the formation of the listed competencies are reflected in the indicators of their achievements. For example, the requirement for the formation of the competence - "the ability to manage a project at all stages of its life cycle" is reflected in several indicators, among them is - defining the range of tasks within the framework of the set goal, determining the relationship between them, finding ways to solve the set tasks and expected results; evaluating the proposed methods from the point of view of compliance with the project goal.

The first way of teaching research activities - through mastering the educational material of the discipline "Fundamentals of Research Activities in Traditional Applied Arts" is basic for mastering the professional activity of a future artist. It should be noted that the professional activity of an artist is often understood as artistic-creative and artistic-technological activity [5] in the field of a specific type of traditional applied art with the preservation of regional-historical traditions of this type, which is based on scientific research and the solution of coloristic, ornamental, structural, compositional, aesthetic and other issues related to the creation of a design for an artistic product and its execution in material.

Let us dwell in more detail on the content of the mentioned discipline, since it is the content of training that determines the methods used in the formation of scientific research activities [1; 6; 9]. In view of the fact that the selection of the content of training is subordinated to a single goal - to satisfy the student's individual need for scientific knowledge and skills for their application in the field of traditional applied art and, above all, in the creation of a work of art in a specific form of this art, it is divided into sections that allow you to study general information about science, the course of research and the features of scientific activity in terms of methodology, theory and practice of traditional applied art.

The scientific principles of constructing the content of teaching research activities of undergraduate students are:

- scientific character, revealed in the categories, concepts, methodological foundations, general scientific and special methods and means of research selected for study;

- logical sequence from general information and the history of the development of traditional applied art, through the methodology and methods of research to theoretical scientific provisions, and then to the sequence and results of scientific activity;

- strength of mastering, ensured by the interconnection of the presentation of the studied material from the research apparatus to its organization and products, mastering its theoretical part by introducing questions and tasks after each paragraph into the educational literature and mastering the practice of scientific research by completing educational assignments;

- clarity, solved by providing students with images of systems and complexes, interrelations of the components of the research apparatus, differences in the methods and means of scientific activity, the general structure of research methods, the connection between project and scientific activities, etc., explaining the text of educational literature and the teacher's speech in class; - integration and differentiation, embodied in the creation of the sections "Methodology of scientific

research in the field of traditional applied art”, “Theoretical foundations of scientific research in the field of traditional applied art”, “Means, technologies and forms of scientific research in the field of traditional applied art”, “Organization of the process and presentation of the results of scientific research in the field of traditional applied art” of the discipline.

The scientific principles of constructing the content of teaching research activities of undergraduate students are:

- scientific character, revealed in the categories, concepts, methodological foundations, general scientific and special methods and means of research selected for study;

- logical sequence from general information and the history of the development of traditional applied art, through the methodology and methods of research to theoretical scientific provisions, and then to the sequence and results of scientific activity;

- strength of mastering, ensured by the interconnection of the presentation of the studied material from the research apparatus to its organization and products, mastering its theoretical part by introducing questions and tasks after each paragraph into the educational literature and mastering the practice of scientific research by completing educational assignments;

- clarity, solved by providing students with images of systems and complexes, interrelations of the components of the research apparatus, differences in the methods and means of scientific activity, the general structure of research methods, the connection between project and scientific activities, etc., explaining the text of educational literature and the teacher's speech in class;

- integration and differentiation, embodied in the creation of the sections “Methodology of scientific research in the field of traditional applied art”, “Theoretical foundations of scientific research in the field of traditional applied art”, “Means, technologies and forms of scientific research in the field of traditional applied art”, “Organization of the process and presentation of the results of scientific research in the field of traditional applied art” of the discipline.

At the same time, integration and differentiation at the intradisciplinary level were carried out in different directions: the content of the educational material of practical classes, independent work for assessing the skills and abilities of scientific research in a specific area of the specified art was integrated. The features of scientific research in specific types of art were revealed in a differentiated manner with subsequent completion of a single picture characteristic only of scientific research in the field of traditional applied art. For example, the use of a regional-historical approach to study the essence of any specific type of traditional art.

The choice of teaching methods for the discipline "Fundamentals of Research Activity in Traditional Applied Arts" was made during the analysis of existing classifications in professional pedagogy and the experience of applied teaching methods in this type of art [1; 4; 6; 9; 10; 12]. The classification of binary teaching methods was chosen for use in teaching, due to the clear dependence of the teacher's activity and the student's activity in the lesson, which demonstrates the entire possible range of teaching and learning methods [5; 10]. In addition, as the

experiment showed, when teaching research activity, an important component is the logical sequence of teaching the solution of scientific problems with mandatory monitoring of each student's mastery of the level of learning efficiency established by the program. In this regard, the classification of methods used, in which the transition is made from the group of "informational-reproductive" teaching methods (informational-communicative, explanatory, instructive-practical for the teacher; performing, reproductive-productive-practical for the student) to the group of "motivating-productive" methods (explanatory-motivating, motivating for the teacher; partial-search, search for the student) is most suitable for a gradual increase in the level of mastering the educational material. The classification under discussion is part of the theory of managing the educational process using problem-based learning, and as is known, it is based on activating cognitive activity by creating problem tasks and situations, which stimulates the formation of logical and creative types of thinking and, as a consequence, contributes to the development of criticality, cognitive independence, and originality in creativity.

Let us give examples of the application of teaching methods.

The explanatory method in studying the section "Methodology of scientific research in the field of traditional applied art" is implemented by the teacher in the practical lesson "Development of a system of a specific type of traditional applied art". In this case, the teacher explains the general rules for constructing systems, shows a diagram of the system of traditional applied art, explains the presence of specific components and connections between them, reminds about possible differences in the components of the systems of a specific type of traditional applied art. The student, using the reproductive method, follows the instructions of the teacher and schematically creates a system of the type of traditional applied art that is defined for him in the training profile (artistic lace-making, artistic embroidery, bone carving, bogorodsk bone carving, etc.).

The motivating method in studying the section "Means, technologies and forms of scientific research in the field of traditional applied art (by specific types)" is used by the teacher in the practical lesson "Development of structures of a scientific report and scientific article in the field of a specific type of traditional applied art". During the lesson, the structure and requirements for writing a scientific article and presenting a scientific report are studied. Students independently form the structure of a scientific article and a scientific report according to a given title. The title of the article and report is the result of joint work of the student and the teacher of the discipline under discussion with the involvement of a teacher of the specialized department.

It should be noted that the content of the discipline "Fundamentals of scientific research activity in traditional applied art" is embodied in two textbooks under the general title "Fundamentals of scientific research activity", which accompanies the process of teaching students scientific research activity [4; 5].

The second direction is the implementation of research topics of the student scientific society, which is organized jointly with the teachers of the departments, taking into account the diverse scientific interests of the students. In this case, the teachers of the departments are the scientific supervisors of student research.

Particular attention is paid to the research work of students in specialized departments, as they provide training in specific types of traditional applied art. The student scientific society performs the following functions: planning scientific activity and its events for a long term, helping students in solving search and organizational problems, presenting research results. The content of students' scientific research in the student scientific society is diverse and always covers all profiles of teaching traditional applied art.

Thus, students together with teachers conducted scientific research for the first time on: recreating forgotten types of artistic lace-making (Galich lace of the Kostroma region, Izheslav lace of the Ryazan region), developing artistic embroidery in combination of manual and machine execution, using electrochemical methods in jewelry art, creating a piece of bone-carving art using materials with completely different strength properties, etc.

In accordance with the classification specified above, all teaching methods were used in the process of working on the research. For example, when recreating Galich artistic lace-making by a student under the guidance of the head of the artistic lace-making department E.A. Lapshina, the explanatory-stimulating teaching method was often used, due to the fact that it was necessary to understand, interpret and explain the artistic-technological, coloristic regional-historical features of multi-pair lace-making, which would allow the student to correctly make parts of its samples and small-sized products (earrings) independently. At the same time, the student, using the partial-search method of teaching, applied the acquired knowledge to perform her own search activity when independently making lace samples and simple products (earrings) using Galich lace-making.

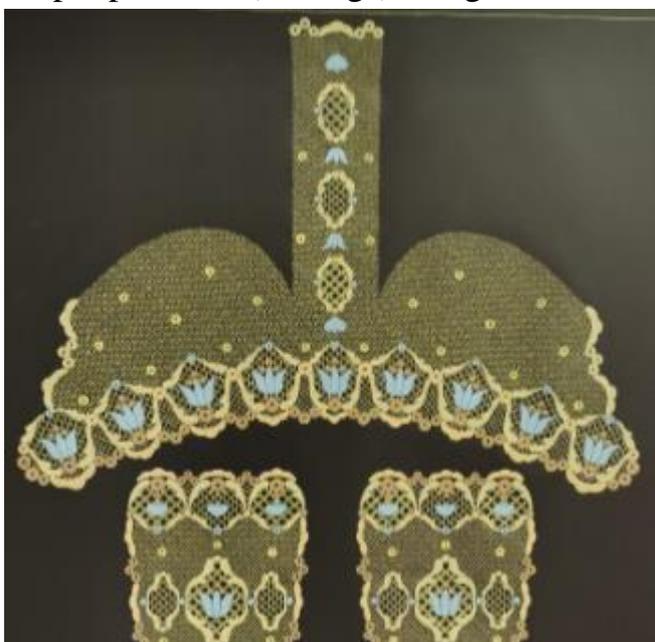

Fig. 1. Gutarova E.R. Lace set, consisting of a headdress and pockets. Graduation qualification work on the topic "Modern ornamental and coloristic solution in the creation of lace products of the multi-pair weaving technique "Galich patterns". 2024. Multi-pair weaving technique. Galich lace. Supervisor E.A. Lapshina

When the specifics of Galich artistic lace-making were established by the student and the skills and abilities for implementing the project in the material were mastered, the teacher applied a stimulating method consisting of additional explanations on the implementation of the artistic and creative project of a set of products of Galich artistic lace-making (pockets and a headdress) and its embodiment in the material. This was necessary for the student to correctly understand the topic of the assignment. For this, the teacher set the following tasks: to study and analyze information about the artistic technology, ornamental and coloristic solution used in the implementation of this set; to present their own design options for the headdress and pockets

on the topic of "Modern ornamental and coloristic solution in the creation of lace jewelry using the multi-pair weaving technique "Galich patterns"; to develop a project for a set of products and implement it in the material.

As a result of using the search method of learning, the student found an independent solution to the tasks set by the teacher and made artistic products included in the set. It should be noted that the work on creating a set of products was carried out within the framework of the final qualifying work, proving the successful completion of the student's research activity (Fig. 1). Thus, the conducted study convincingly confirms the need to develop the research activities of students - future artists, as it allows reviving types of traditional applied art, solving artistic problems in a new way, creating unique works. In addition, the used options for the formation of research activities ensure its functioning with a stable relationship between the content and methods of teaching.

References

1. Aleksandrova, N.M. (2010). Professional'naya pedagogika. Metodologiya i teoriya obucheniya: uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix uchebny`x zavedenij i nauchno-pedagogicheskix rabotnikov professional'nogo obrazovaniya [Professional Pedagogy: Methodology and Theory of Teaching (Textbook for students of pedagogical educational institutions and scientific-pedagogical workers of vocational education)]. Nizhnij Novgorod: Volzhskij gosudarstvenny`j inzhenerno-pedagogicheskij universitet: St. Petersburg: Lyubavich.

2. Aleksandrova, N.M. (2018). Osnovy` nauchno-issledovatel`skoj deyatel`nosti: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» v 2-x ch., ch.1 [Foundations of Research Activity: Textbook for Students Studying in the Field of "Decorative and Applied Arts and Folk Crafts", part 1]. St. Petersburg: Vysshaya shkola narodnykh iskusstv.

3. Aleksandrova, N.M. (2018). Osnovy` nauchno-issledovatel`skoj deyatel`nosti: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» v 2-x ch., ch. 2 [Foundations of Research Activity: Textbook for Students Studying in the Field of "Decorative and Applied Arts and Folk Crafts", part 2]. St. Petersburg: Vysshaya shkola narodnykh iskusstv.

4. Arxangel`skaya, O.V. (2020). Nauchno-issledovatel`skaya rabota studentov instituta tradicionnogo prikladnogo iskusstva – vektor razvitiya [Scientific Research Work of Students at the Institute of Traditional Applied Arts – Development Vector]. Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal, 4 (35), 59-67.

5. Besshaposhnikova, Yu.A. (2015). Hudozhestvenno-texnologicheskoe sodержanie vy`sshego obrazovaniya v oblasti xolujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi na pap`e-mashe; special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk [Artistic and Technological Content of Higher Education in the Field of Kholuy Lacquer Miniature Painting on Papermache:

Specialty 13.00.08 "Theory and Methods of Vocational Education": Dissertation for the Degree of Candidate of Pedagogical Sciences]. St. Petersburg.

6. Zagvyazinskij, V.I. (2004). Teorii obucheniya: sovremennaya interpretaciya: uchebnoe posobie [Theories of Learning: Modern Interpretation (Textbook)]. Moscow: Akademiya.

7. Kamneva, S.Yu. (2021). Specifika proektnoj deyatel`nosti studentov v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki [The Specifics of Project Activities of Students in the Field of Art Exhibitions]. Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal, 4 (39), 161-168.

8. Kurakina, I.I. Formirovanie opy`ta nauchno-issledovatel`skoj deyatel`nosti studentov v sisteme neprery`vnogo professional`nogo obrazovaniya kak osnova soxraneniya i razvitiya tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov Rossii [Formation of Scientific Research Experience among Students in the System of Continuous Professional Education as a Basis for Preservation and Development of Traditional Crafts in Russia]. Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal, 1 (44), 129-137.

9. Lednev, V.S. (1991). Soderzhanie obrazovaniya: sushhnost`, struktura, perspektivy` [Content of Education: Essence, Structure, Prospects]. Moscow: Vy`sshaya shkola.

10. Losev, K.V. (2016). BINARY`E metody` v strukture obucheniya i razvitiya studentov vy`sshej shkoly` [Binary methods in the structure of teaching and development of higher school students]. Vestnik LGU im. A.S. Pushkina. 2, 33-45.

11. Saltanov, M.A. (2023). Nauchno-issledovatel`skaya deyatel`nost` kak osnova razvitiya sistemy` neprery`vnogo professional`nogo obrazovaniya v podgotovke xudozhnikov fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi [Scientific research activity as the basis for the development of the system of continuous professional education in training artists of Fedoskin lacquer miniature painting]. Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal, 1(44), 80-81.

12. Ukolova, Yu.I. (2018). Metod optimizacii osvoeniya professional`ny`x navy`kov v oblasti msterskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi na vy`sshej stupeni obrazovaniya [Method for optimizing the acquisition of professional skills in the field of mstyera lacquer miniature painting at the higher education level]. Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal, 3(25), 29-32.

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

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

Дронова Н.Д., доктор технических наук, доцент, член Союза художников России, профессор кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2, email: dronovanona@mail.ru

Dronova N.D., doctor of technical sciences, associate professor, member of the union of artists of Russia, professor, professor of the department of socialhumanitarian and natural science disciplines of the Institute of traditional applied arts of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, Musa Dzhaliya str., 14, bldg. 2, e-mail: dronovanona@mail.ru

Курс методики анализа произведений традиционного прикладного искусства в профессиональном образовании будущих искусствоведов: сущность, содержание, значение
The course of the methodology of analyzing the works of traditional applied art in the professional education of future art historians: the essence, content, meaning

Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы профессиональной подготовки будущих искусствоведов в области традиционных художественных промыслов в Высшей школе народных искусств (академии). В исследовании сформулированы цель и задачи дисциплины «Методика анализа произведений традиционного прикладного искусства»; выявлены существующие трудности в отборе содержания тем курса и описана специфика «интерпретации» материала в контексте традиционных художественных промыслов; раскрыта методика организации практических занятий и самостоятельной работы студентов.

Ключевые слова: методика анализа произведений традиционных художественных промыслов, Высшая школа народных искусств (академия), традиционные художественные промыслы, традиционное прикладное искусство, методы искусствоведческого анализа.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the problem of professional training of future art historians in the field of traditional artistic crafts at the Higher school of folk arts (academy). The purpose and objectives of the discipline «Methods

of analyzing works of traditional artistic crafts » are revealed; the existing difficulties in selecting the content of the course topics are revealed and the specifics of the «interpretation» of the material in the context of the specifics of traditional artistic crafts are described; the methodology of organizing practical classes and independent work of students is revealed.

Keywords: methodology of analyzing the works of traditional artistic crafts, Higher school of folk arts (academy), scientific research, traditional artistic crafts, traditional applied art, methods of art criticism analysis.

Традиционные художественные промыслы – пласт национальной художественной культуры, который не только определяет «культурный код» страны, но и является значимым ресурсом формирования патриотизма, гражданского самосознания, гордости за свое Отечество [7, с. 93].

Как самостоятельная область искусствоведения, требующая собственных методов и инструментов исследования, традиционные художественные промыслы стали позиционироваться достаточно поздно – в 1920-е гг. Это было связано с деятельностью первых государственных музеев и Научно-исследовательского института художественной промышленности, плодотворной работой В.С. Воронова, А.И. Некрасова, А.В. Бакушинского и др. Впоследствии формируется ленинградская школа исследователей народного искусства (Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге), крупным центром становится Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства в Москве, региональные музеи. Были выработаны теоретические подходы к изучению традиционных художественных промыслов в логике их исторического формирования и развития, анализу художественного своеобразия их произведений с позиций методов искусствоведческого анализа, определена степень соотношения традиций конкретного центра и авторского проявления в развитии искусства [4]. Иными словами, за столетний период представление о традиционных художественных промыслах эволюционировало от их понимания только как материального проявления крестьянского быта до самоценных художественных изделий.

Утверждению традиционных художественных промыслов в качестве значимого компонента художественной культуры способствовали не только научные исследования, но и образовательная деятельность. В XX в. промыслы получают профессионализацию (в региональных центрах открываются профтехшколы и училища), что стало фундаментом для последующего появления и развития системы высшего образования в этой сфере. Необходимость последнего как ключевого условия продвижения традиционных художественных промыслов и их соответствия вызовам времени было обосновано В.Ф. Максимович в рамках теории непрерывного профессионального образования, подробно раскрыто в исследованиях ученых ее научно-педагогической школы в Высшей школе народных искусств (академии) и филиалах [1].

Доминанта образования в Академии – подготовка художников; но не менее значимым направлением является обучение искусствоведов (50.03.04 Теория и история искусств, бакалавриат). Специфика их обучения в Высшей школе народных искусств, в отличие от других вузов, реализующих указанное направление, – приоритет системного освоения пласта *теории и истории традиционных художественных промыслов* как важного компонента отечественного и мирового искусства, определяющего его национальное своеобразие. «Погружение» в мир традиционных художественных промыслов обеспечено содержанием учебного плана, включающего соответствующие профильные дисциплины – «Теория и история традиционных художественных промыслов», «Методика анализа произведений традиционного прикладного искусства», «Основы исполнительского мастерства» (в соответствии с конкретными видами традиционных художественных промыслов).

Раскроем особенности содержания и преподавания дисциплины «Методика анализа произведений традиционного прикладного искусства». Данный курс, как и «Теория и история традиционных художественных промыслов», является основополагающим и изучается на протяжении всех лет обучения искусствоведов (4 года по очной форме, 5 лет – по заочной). Таким образом, если «Теория и история традиционных художественных промыслов» знакомит с историей зарождения и бытования центров традиционных художественных промыслов, ключевыми стилистическими особенностями их произведений, биографиями художников, то дисциплина «Методика анализа произведений традиционного прикладного искусства» обеспечивает у студентов – будущих искусствоведов – формирование практического опыта анализа конкретных произведений традиционных художественных промыслов с использованием различных методов искусствоведческого анализа и пониманием сущности и специфики каждого вида традиционного прикладного искусства. Благодаря этому соблюдается паритет теории и практики, что позволяет обеспечить целостность и системность в освоении этого пласта культуры.

Проанализируем тематический план дисциплины, содержание основополагающих тем и их роль в формировании профессиональных компетенций будущих искусствоведов [6, с. 8-9].

Первая тема – вводная – ориентирована на знакомство с курсом, его программой, содержанием и формами работы, целью (сформировать навыки искусствоведческого анализа художественно-стилистических особенностей произведений традиционных художественных промыслов, понимания их сущности и эстетического своеобразия) и ключевыми задачами.

К ним относятся следующие:

- 1) раскрыть специфику основных видов искусствоведческого анализа применительно к различным видам традиционного прикладного искусства;
- 2) воспитать навыки искусствоведческого анализа и визуальной коммуникации;

3) сформировать способность осуществлять художественную экспертизу особенностей произведений конкретных видов традиционных художественных промыслов России;

4) научить определять художественно-стилистические черты регионально-исторических видов традиционных художественных промыслов;

5) способствовать формированию опыта осмысления современных тенденций развития и постижения проблем традиционных художественных промыслов России, предлагать пути преодоления выявленных противоречий;

6) воспитать этическое, нравственно-ценностное отношение к традиционным художественным промыслам России как неотъемлемого компонента национальной художественной культуры страны;

7) мотивировать к собственной научно-исследовательской деятельности в области теории традиционных художественных промыслов [6, с. 4].

Именно актуальность решения этих задач структурирует содержание материалов тем курса и логику организации практических заданий, самостоятельной работы студентов.

Помимо организационных моментов, в рамках первой темы дисциплины происходит уточнение основных понятий в области традиционного прикладного искусства (вариантов классификации видов традиционных художественных промыслов, их регионально-исторических особенностей).

Вторая тема – «Методы искусствоведческого анализа: сущность и специфика» – посвящена осмыслению уровней зрительского восприятия произведений искусства [5, с. 130-132] и выявлению логики исторического появления и развития основных методов искусствоведческого анализа (знаточеский, формально-стилистический, иконографический, иконологический, семиотический), их сущности и основных инструментов.

Третья тема – «Стиль в искусстве» – уточняет понятия «стиль» и «художественное направление» в искусстве и знакомит с вариантами интерпретации художественных мотивов «больших» стилей классического искусства в произведениях традиционных художественных промыслов. Последнее представляется тем более важным, так как, начиная с XVIII в., развитие народного и светского декоративно-прикладного искусства происходит параллельно, при этом в своеобразии декора предметов крестьянского быта часто можно видеть интерпретацию художественных черт и мотивов «высокого» искусства.

Одной из трудностей в создании содержания курса, и, в частности, второй и третьей тем, является тот факт, что методы и методика искусствоведческого анализа разработаны применительно к материалу «классического» искусства. В то время как традиционные художественные промыслы имеют свои собственные художественные системы (круг образов, форм предметов, средств художественной выразительности и т.д.), что детерминирует необходимость «преломления» существующей теории с учетом постижения самой сущности и специфики конкретных видов традиционного прикладного искусства. Именно формированию опыта

использования основных методов искусствоведческого анализа по отношению к осмыслению эстетики произведений видов традиционных художественных промыслов и посвящены следующие темы курса (*темы 4-12*, названия которых формулируются единообразно – «*Специфика искусствоведческого анализа произведений художественной вышивки / художественного кружевоплетения / художественной резьбы по кости* и т.д.) [6].

Они строятся по определенной матрице и тесно соотносятся с содержанием тем, изучаемых в рамках дисциплины «Теория и история традиционных художественных промыслов». В качестве «фильтров», структурирующих содержание каждой темы, выступают используемые материалы; своеобразие техник и технологий; основные средства художественной выразительности; круг основных тем и сюжетов; регионально-исторические варианты. Иными словами, если на дисциплине «Теория и история традиционных художественных промыслов» акцент сделан на *истории* (раскрывается логика формирования и развития конкретного центра традиционного художественного промысла, осмысляется вклад ведущих художников в его становление, называются стилистические особенности и т.д.), то на «Методике анализа произведений традиционного прикладного искусства» внимание сосредоточено на *эстетике* (и, конкретно анализе тех аспектов, которые влияют и диктуют художественный образ каждой конкретной вещи).

В противовес первым, вводным темам (1-3), рассчитанным на приоритет лекционных занятий, последующие (4-12) ориентируют на иной формат работы – доминантой становится выполнение практических заданий (индивидуальных и в группе), самостоятельная работа студентов. Можно выявить три основных группы заданий, выполняемых по каждой теме.

Во-первых, совершенствование опыта «насмотренности», визуальной коммуникации, «атрибуции» произведений – работа с большим объемом визуального материала, разнообразных иллюстраций, изображения на которых, используя имеющиеся знания, необходимо датировать и соотносить с тем или иным регионально-историческим видом традиционных художественных промыслов. Иллюстративный материал подбирается таким образом, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать типические образцы памятников традиционных художественных промыслов, которые достаточно просто соотносить, с другой – показать и уникальные, неординарные изделия, мнения относительно которых могут расходиться.

Значимо, что эта работа проводится в группе: каждый участник обосновывает свою позицию; нередко происходит столкновение противоположных мнений, но в процессе дискуссии, обращая внимания на детали, нюансы, студенты приходят к единственному правильному варианту. Данные задания призваны сформировать у студентов образ того или иного вида традиционного художественного промысла, закрепить в сознании его типические черты. Фактически, выполнение этой работы ориентировано на отработку инструментария методов знаточеского и формально-стилистического анализа произведений.

Во-вторых, для более полного погружения в сущность произведения, осмысления логики воплощения художественного образа, студенты выполняют искусствоведческий анализ высокохудожественного произведения традиционного художественного промысла. Для его выполнения привлекается совокупность методов искусствоведческого анализа – приемы формально-стилистического, иконографического, иконологического, в отдельных случаях – семиотического анализа, т. е. всего комплекса знаний, умений и навыков. В контексте данной работы происходит не просто выявление стилистического своеобразия данного предмета, но осмысление проблем соотношения традиции и индивидуальности (авторского начала), традиции и времени, традиции и региона в конкретном произведении.

Это индивидуальное задание, однако, впоследствии оно также обсуждается, что дает возможность сосредоточить внимание на сильных сторонах работ участников и проработать те моменты, которые оказались раскрыты в меньшей степени. Если в аудитории происходит работа с одним, общим для искусствоведческого анализа памятником, то внеаудиторная работа студентов включает выполнение искусствоведческого анализа двух-трех памятников одного вида традиционных художественных промыслов, но разных исторических периодов или принадлежащих разным авторам.

В-третьих, по каждой из изучаемых тем студентам предлагается обратиться к оригинальным исследованиям классиков искусствоведения (И.Я. Богуславской, В.М. Вишневецкой, В.С. Воронова, М.А. Некрасовой, Т.М. Разиной и др.) и современников (научные статьи преподавателей Высшей школы народных искусств), демонстрирующим опыт искусствоведческого анализа стилистических черт традиционных художественных промыслов, описывающим логику научного поиска и атрибуции тех или иных произведений. Как правило, в рамках занятий происходит работа с избранными фрагментами исследований, освоение которых структурировано вопросами, над которыми студентам и предлагается поразмыслить. Опираясь на текст и собственный научно-исследовательский опыт, студенты в дальнейшем принимают участие в обсуждении сформулированных проблем.

Тринадцатая, заключительная тема курса подводит итог его изучению: в рамках ее содержания студентам предлагается осмыслить специфику современных методов искусствоведческого анализа – здесь важно отметить, что изменились скорее не сами их виды, а особенности интерпретации. Искусствоведческий анализ стал более динамичным, «живым», часто с привлечением ресурсов сравнительного анализа, т. е. соответствующим своеобразию современных произведений традиционных художественных промыслов – ярких, интересных, неординарных.

Особое внимание в контексте перечисленных тем, и, в частности, тринадцатой, отводится работе с оригинальными произведениями традиционных художественных промыслов, выполненными студентами Высшей школы народных искусств (академии) – курсовыми проектами и выпускными квалификационными работами разных лет. Являясь

уникальными высокохудожественными произведениями, они, с одной стороны, демонстрируют сохранение регионально-исторических художественно-технологических традиций искусства, с другой – актуализируют их в контексте моды, вкусов, вызовов XXI в., доказывая востребованность традиционного прикладного искусства в наши дни. Взаимодействие с произведениями обеспечивается как посредством богатой экспозиции, представленной в выставочном зале и рекреациях Академии, так и материалов иллюстративных изданий – научных каталогов, работа над которыми составляет значимую часть публикационной активности вуза [2].

Аудиторные занятия сопровождаются выполнением заданий для самостоятельной работы: некоторые формы (академическое чтение исследований, искусствоведческий анализ произведений различных исторических периодов и художников) пересекаются с практическими заданиями; другие являются самостоятельными. К последним относятся задания, ориентированные на сравнительный искусствоведческий анализ «классических» произведений традиционных художественных промыслов (экспонаты музейных коллекций, типические предметы прошлого или наоборот, выполненные состоявшимися, известными художниками этих центров) и современных, представляющих интерес с точки зрения интерпретации традиций в контексте эстетики XXI в. Таким образом, будущие искусствоведы сталкиваются с проблемой осмысления потенциальной художественной ценности и значения представленного изделия, необходимостью аргументации собственного мнения и поиска ответа на вопрос – «Действительно ли это произведение является гармоничным примером развития традиционного художественного промысла или напротив, представляет китч?». Конечно, однозначный ответ дать довольно сложно; лишь время и коллективный опыт освоения и развития традиций сможет показать справедливость художественной оценки. Тем не менее, подобные задания заставляют задуматься над неоднозначностью, неравноценностью художественных явлений современности – подлинными образцами традиционного прикладного искусства и их эрзацем; актуализируют вопросы «жизни» традиции, ее соотношения с новациями, оригинальностью в развитии художественного промысла и т.д. – вопросами, несомненно, значимыми для традиционного прикладного искусства [3].

Освоение содержания дисциплины «Методика анализа произведений традиционного прикладного искусства» ориентировано на формирование начального опыта научно-исследовательской деятельности, навыков академического чтения в процессе работы со специализированной литературой, выработки «насмотренности», визуальной коммуникации, способности создавать собственные «тексты культуры», понимать и интерпретировать художественный замысел того или иного произведения – профессиональных качеств, значимых для будущего искусствоведа как специалиста, обеспечивающего диалоговое взаимодействие зрителя и произведения. Миссия искусствоведа в области традиционных художественных промыслов тем более ответственна, что он выступает

и популяризатором этой области национальной культуры, отстаивая ее значимость, непреходящую эстетическую и художественную ценность в глазах общественности.

Литература

1. 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. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 2 (29). – С. 56-66. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00028. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (дата обращения: 15.10.2024). – EDN: JJFMRJ.

2. Великолепие художественного наследия России : выставка в ЮНЕСКО, Париж : научно-методическое пособие / составители : Ю. А. Бесшапошникова, П. В. Гусева, В. Ф. Максимович [и др.] ; научная редакция В. Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. – 187 с. – ISBN 978-5-907193-56-7. – Текст : непосредственный.

3. Крохалева А. В. Преемственность и новаторство: как развивать традиционное прикладное искусство, сохраняя традиции? / А. В. Крохалева. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование. электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3 (50). – С. 61-69. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-09.pdf (дата обращения: 12.11.2024). – EDN: OUMKKE.

4. Куракина И. И. Методика анализа произведений народного искусства и традиционных художественных промыслов : сущность, история, перспективы / И. И. Куракина. – Текст : электронный // Вестник Гжелского государственного университета : электронный журнал. – Электроизолятор, 2024. – № 4. – С. 60-68. – EDN: NHIBCI. – URL: http://vestnik-ggu.ru/arhiv_nomera/4_2024/%D0%98%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2060-69.pdf (дата обращения: 05.11.2024).

5. Некрасова-Каратеева О. Л. Психологические особенности восприятия картины зрителем-ребёнком в музее / О. Л. Некрасова-Каратеева, М. В. Осорина // Художественный музей в образовательном процессе / научный редактор Б. А. Столяров. – Санкт-Петербург : Специальная Литература, 1998. – С. 127-169. – ISBN 5-86457-059-1. – Текст : непосредственный.

6. Рабочая программа дисциплины «Методика анализа произведений традиционного прикладного искусства» / И. И. Куракина. – Текст : электронный // ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» официальный сайт. – URL: http://www.vshni.ru/doc/uchprogr/isk/30_500304z_2024.pdf (дата обращения: 12.11.2024).

7. Тихомиров С. А. Традиционные художественные промыслы России как неотъемлемая часть национального кода культуры / С. А. Тихомиров. –

Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 2 (37). – С. 90-103. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-90-103. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-11.pdf (дата обращения: 12.11.2024). – EDN: XERKKO.

References

1. Vanyushkina L. M. Nauchno-pedagogicheskaya shkola V. F. Maksimovich «Teoriya i praktika nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva»: fenomenologicheskaya charakteristika / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 2 (29). – С. 56-66. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00028. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (дата обращения: 15.10.2024). – EDN: JJFMRJ.
2. Velikolepie xudozhestvennogo naslediya Rossii : vystavka v YuNESKO, Parizh : nauchno-metodicheskoe posobie / sostaviteli : Yu. A. Besshaposhnikova, P. V. Guseva, V. F. Maksimovich [i dr.] ; nauchnaya redakciya V. F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2021. – 187 s. – ISBN 978-5-907193-56-7. – Текст : непосредственный.
3. Kroxaleva A. V. Preemstvennost' i novatorstvo: kak razvivat' tradicionnoe prikladnoe iskusstvo, soxranayaya tradicii? / A. V. Kroxaleva. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование. электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3 (50). – С. 61-69. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-09.pdf (дата обращения: 12.11.2024). – EDN: OUMKKE.
4. Kurakina I. I. Metodika analiza proizvedenij narodnogo iskusstva i tradicionnyx xudozhestvennyx promyslov : sushhnost', istoriya, perspektivy / I. I. Kurakina. – Текст : электронный // Vestnik Gzhel'skogo gosudarstvennogo universiteta : электронный журнал. – E'lektroizolyator, 2024. – № 4. – С. 60-68. – EDN: NHIBCI. – URL: http://vestnik-ggu.ru/arhiv_nomera/4_2024/%D0%98%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2060-69.pdf (дата обращения: 05.11.2024).
5. Nekrasova-Karateeva O. L. Psixologicheskie osobennosti vospriyatiya kartiny zritelem-rebyonkom v muzee / O. L. Nekrasova-Karateeva, M. V. Osorina // Xudozhestvennyj muzej v obrazovatel'nom processe / nauchnyj redaktor B. A. Stolyarov. – Sankt-Peterburg : Special'naya Literatura, 1998. – С. 127-169. – ISBN 5-86457-059-1. – Текст : непосредственный.
6. Rabochaya programma discipliny «Metodika analiza proizvedenij tradicionnogo prikladnogo iskusstva» / I. I. Kurakina. – Текст : электронный // FGBOU VO «Vysshaya shkola narodnyx iskusstv (akademiya)» oficial'nyj sajt. – URL: http://www.vshni.ru/doc/uchprogr/isk/30_500304z_2024.pdf (дата обращения: 12.11.2024).
7. Tixomirov S. A. Tradicionnye xudozhestvennye promysly Rossii kak neot'emlemaya chast' nacional'nogo koda kul'tury / S. A. Tixomirov. – Текст

: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 2 (37). – S. 90-103. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-90-103. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-11.pdf (data obrashheniya: 12.11.2024). – EDN: XERKKO.

УДК 37.01:7

Kurakina I.I., candidate of pedagogical sciences, 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: ladybug90@yandex.ru

Dronova N.D., doctor of technical sciences, associate professor, member of the union of artists of Russia, professor, professor of the department of socialhumanitarian and natural science disciplines of the Institute of traditional applied arts of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, Musa Dzhhalilya str., 14, bldg. 2, e-mail: dronovanona@mail.ru

**The course of the methodology of analyzing the works of traditional applied art in the professional education of future art historians:
the essence, content, meaning**

Abstract. The article is devoted to the analysis of the problem of professional training of future art historians in the field of traditional artistic crafts at the Higher school of folk arts (academy). The purpose and objectives of the discipline «Methods of analyzing works of traditional artistic crafts » are revealed; the existing difficulties in selecting the content of the course topics are revealed and the specifics of the «interpretation» of the material in the context of the specifics of traditional artistic crafts are described; the methodology of organizing practical classes and independent work of students is revealed.

Keywords: methodology of analyzing the works of traditional artistic crafts, Higher school of folk arts (academy), scientific research, traditional artistic crafts, traditional applied art, methods of art criticism analysis.

Traditional artistic crafts are a layer of national artistic culture that not only defines the “cultural code” of the country, but is also a significant resource for the formation of patriotism, civic consciousness, and pride in one’s Fatherland [7, p. 93].

As an independent area of art history that requires its own research methods and tools, traditional artistic crafts began to be positioned quite late – in the 1920s. This was due to the activities of the first state museums and the Research Institute of Art Industry, the fruitful work of V.S. Voronov, A.I. Nekrasov, A.V. Bakushinsky, and others. Subsequently, the Leningrad school of folk art researchers was formed (the State Russian Museum in St. Petersburg), the All-Russian Museum of Decorative, Applied, and Folk Art in Moscow and regional museums became a major center. Theoretical approaches to the study of traditional artistic crafts in the logic of their historical formation and development, the analysis of the artistic originality of their works from the standpoint of art history analysis methods were developed, the degree of correlation between the traditions of a specific center and the author's manifestation in the development of art was determined [4]. In other words, over a hundred-year period, the idea of traditional artistic crafts evolved from

their understanding only as a material manifestation of peasant life to self-valuable artistic products.

The establishment of traditional artistic crafts as a significant component of artistic culture was facilitated not only by scientific research, but also by educational activities. In the 20th century, the crafts were professionalized (vocational schools and colleges were opened in regional centers), which became the foundation for the subsequent emergence and development of the higher education system in this area. The need for the latter as a key condition for the promotion of traditional artistic crafts and their compliance with the challenges of the time was substantiated by V.F. Maksimovich within the framework of the theory of continuous professional education, and is described in detail in the research of scientists from her scientific and pedagogical school at the Higher School of Folk Arts (Academy) and its branches [1]. The dominant focus of education at the Academy is the training of artists; but an equally important area is the training of art historians (50.03.04 Theory and History of Arts, Bachelor's degree). The specificity of their training at the Higher School of Folk Arts, unlike other universities implementing the specified direction, is the priority of systematic development of the layer of theory and history of traditional artistic crafts as an important component of domestic and world art, determining its national identity. "Immersion" in the world of traditional artistic crafts is provided by the content of the curriculum, including the corresponding specialized disciplines - "Theory and History of Traditional Artistic Crafts", "Methodology for Analysis of Works of Traditional Applied Art", "Fundamentals of Performing Skills" (in accordance with specific types of traditional artistic crafts).

Let us reveal the features of the content and teaching of the discipline "Methodology of Analysis of Works of Traditional Applied Art". This course, like "Theory and History of Traditional Applied Arts", is fundamental and is studied throughout all years of training of art historians (4 years full-time, 5 years - correspondence). Thus, if "Theory and History of Traditional Applied Arts" introduces the history of the origin and existence of centers of traditional art crafts, key stylistic features of their works, biographies of artists, then the discipline "Methodology of Analysis of Works of Traditional Applied Art" provides students - future art historians - with the formation of practical experience in analyzing specific works of traditional artistic crafts using various methods of art analysis and understanding the essence and specificity of each type of traditional applied art. Thanks to this, parity of theory and practice is maintained, which allows for integrity and consistency in the development of this layer of culture.

Let us analyze the subject plan of the discipline, the content of fundamental topics and their role in the formation of professional competencies of future art historians [6, pp. 8-9].

The first topic is introductory and is aimed at familiarizing students with the course, its program, content and forms of work, the goal (to develop skills in art criticism analysis of artistic and stylistic features of works of traditional artistic crafts, understanding their essence and aesthetic originality) and key tasks.

These include:

- to reveal the specifics of the main types of art criticism analysis in relation to various types of traditional applied art;
- to develop skills in art criticism analysis and visual communication;
- to develop the ability to carry out artistic examination of the features of works of specific types of traditional artistic crafts in Russia;
- to teach how to identify artistic and stylistic features of regional and historical types of traditional artistic crafts;
- to promote the development of experience in understanding modern trends in the development and understanding of the problems of traditional artistic crafts in Russia, to suggest ways to overcome the identified contradictions;
- to develop an ethical, moral and value-based attitude towards traditional artistic crafts in Russia as an integral component of the country's national artistic culture;
- motivate for their own scientific research activities in the field of theory of traditional artistic crafts [6, p. 4].

It is the relevance of solving these problems that structures the content of the course topics and the logic of organizing practical assignments and independent work of students. In addition to organizational issues, within the framework of the first topic of the discipline, the basic concepts in the field of traditional applied art (variants for classifying types of traditional artistic crafts, their regional and historical features) are clarified.

The second topic – “Methods of art history analysis: essence and specificity” – is devoted to understanding the levels of viewer perception of works of art [5, pp. 130-132] and identifying the logic of the historical emergence and development of the main methods of art history analysis (expert, formal-stylistic, iconographic, iconological, semiotic), their essence and main tools.

The third topic, “Style in Art,” clarifies the concepts of “style” and “artistic direction” in art and introduces variants of interpreting artistic motifs of “big” styles of classical art in works of traditional artistic crafts. The latter seems all the more important since, beginning in the 18th century, the development of folk and secular decorative and applied art occurred in parallel, and in the uniqueness of the decor of objects of peasant life one can often see an interpretation of artistic features and motifs of “high” art.

One of the difficulties in creating the course content, and in particular the second and third topics, is the fact that the methods and methodology of art history analysis have been developed in relation to the material of "classical" art. While traditional artistic crafts have their own artistic systems (a range of images, forms of objects, means of artistic expression, etc.), which determines the need to "refract" the existing theory taking into account the comprehension of the very essence and specificity of specific types of traditional applied art. The following topics of the course are devoted to the formation of experience in using the main methods of art history analysis in relation to understanding the aesthetics of works of traditional artistic crafts (**Topics 4-12**, the names of which are formulated uniformly - **"Specifics of art history analysis of works of artistic embroidery / artistic lace-making / artistic bone carving, etc.)** [6].

They are built on a specific matrix and closely correlate with the content of the topics studied within the framework of the discipline "Theory and History of Traditional Artistic Crafts". The following act as "filters" structuring the content of each topic: the materials used; the uniqueness of techniques and technologies; the main means of artistic expression; the range of main themes and plots; regional and historical variants. In other words, if the discipline "Theory and History of Traditional Artistic Crafts" emphasizes **history** (the logic of the formation and development of a specific center of traditional art is revealed, the contribution of leading artists to its development is understood, stylistic features are named, etc.), then in "Methodology for analyzing works of traditional applied art" attention is focused on **aesthetics** (and, specifically, the analysis of those aspects that influence and dictate the artistic image of each specific thing). In contrast to the first, introductory topics (1-3), designed for the priority of lecture classes, the subsequent ones (4-12) are oriented towards a different format of work - the dominant focus is the completion of practical tasks (individual and in a group), independent work of students. Three main groups of tasks can be identified, performed on each topic.

Firstly, improving the experience of "observation", visual communication, "attribution" of works - work with a large volume of visual material, various illustrations, the images of which, using existing knowledge, must be correlated with one or another regional-historical type of traditional arts and crafts and dated. Illustrative material is selected in such a way as, on the one hand, to demonstrate typical examples of monuments of traditional artistic crafts, which are quite easy to correlate, and on the other - to show unique, extraordinary products, opinions on which may differ.

It is significant that this work is carried out in a group: each participant substantiates his position; often there is a clash of opposing opinions, but in the process of discussion, paying attention to details, nuances, students come to the only correct option. These tasks are designed to form in students an image of one or another type of traditional arts and crafts, to consolidate its typical features in their consciousness. In fact, the implementation of this work is aimed at developing the tools of methods of expert and formal-stylistic analysis of works.

Secondly, for a more complete immersion in the essence of the work, understanding the logic of the embodiment of the artistic image, students perform an art history analysis of a highly artistic work of traditional art. To perform it, a set of art history analysis methods is used - techniques of formal-stylistic, iconographic, iconological, in some cases - semiotic analysis, i.e. the whole complex of knowledge, skills and abilities. In the context of this work, not only the stylistic originality of a given object is revealed, but also the problems of the relationship between tradition and individuality (the author's principle), tradition and time, tradition and region in a specific work are understood.

This is an individual assignment; however, it is also subsequently discussed, which makes it possible to focus on the strengths of the participants' works and work out those points that were revealed to a lesser extent. If in the classroom there is work with one monument, common for art history analysis, then the extracurricular work of students includes performing an art history analysis of two or three

monuments of the same type of traditional artistic crafts, but from different historical periods or belonging to different authors.

Thirdly, for each of the topics studied, students are invited to refer to original studies by classics of art history (I. Ya. Boguslavskaya, V. M. Vishnevskaya, V. S. Voronov, M. A. Nekrasova, T. M. Razina, etc.) and contemporaries (scientific articles by teachers of the Higher School of Folk Arts), demonstrating the experience of art history analysis of the stylistic features of traditional artistic crafts, describing the logic of scientific research and attribution of certain works. As a rule, the classes involve work with selected fragments of research, the mastery of which is structured by questions that students are invited to reflect on. Based on the text and their own scientific research experience, students then take part in the discussion of the formulated problems.

The thirteenth, final topic of the course sums up its study: within the framework of its content, students are invited to comprehend the specifics of modern methods of art history analysis - it is important to note here that it is rather the types themselves that have changed, but the features of interpretation. Art history analysis has become more dynamic, "lively", often involving the resources of comparative analysis, i.e. corresponding to the originality of modern works of traditional artistic crafts - bright, interesting, extraordinary.

Particular attention in the context of the listed topics, and, in particular, the thirteenth, is given to work with original works of traditional artistic crafts, completed by students of the Higher School of Folk Arts (Academy) - course projects and final qualifying works of different years. Being unique highly artistic works, they, on the one hand, demonstrate the preservation of regional-historical artistic-technological traditions of art, on the other hand, they actualize them in the context of fashion, tastes, challenges of the 21st century, proving the demand for traditional applied art in our days. Interaction with the works is ensured both by means of a rich exposition presented in the exhibition hall and recreation areas of the Academy, and by materials of illustrative publications - scientific catalogues, work on which constitutes a significant part of the publication activity of the university [2].

Classroom lessons are accompanied by assignments for independent work: some forms (academic reading of research, art history analysis of works of various historical periods and artists) intersect with practical tasks; others are independent. The latter include assignments focused on comparative art history analysis of "classical" works of traditional art crafts (exhibits of museum collections, typical objects of the past or, conversely, made by established, famous artists of these centers) and modern ones, which are of interest from the point of view of interpreting traditions in the context of the aesthetics of the 21st century. Thus, future art critics are faced with the problem of understanding the potential artistic value and significance of the presented product, the need to argue their own opinion and find an answer to the question – "Is this work really a harmonious example of the development of traditional art crafts or, on the contrary, does it represent kitsch?" Of course, it is quite difficult to give an unambiguous answer; only time and collective experience of mastering and developing traditions can show the fairness of the

artistic assessment. Nevertheless, such tasks make us think about the ambiguity and inequality of contemporary artistic phenomena – genuine examples of traditional applied art and their ersatz; they actualize questions about the “life” of tradition, its relationship with innovations, originality in the development of artistic crafts, etc. – questions that are undoubtedly significant for traditional applied art [3].

Mastering the content of the discipline "Methodology of Analysis of Works of Traditional Applied Art" is aimed at forming the initial experience of scientific research activities, academic reading skills in the process of working with specialized literature, developing "visual acuity", visual communication, the ability to create one's own "cultural texts", to understand and interpret the artistic concept of a particular work - professional qualities that are important for a future art critic as a specialist who ensures dialogic interaction between the viewer and the work. The mission of an art critic in the field of traditional artistic crafts is all the more responsible since he also acts as a popularizer of this area of national culture, defending its significance, enduring aesthetic and artistic value in the eyes of the public.

References

1. Vanyushkina, L.M. (2019). Nauchno-pedagogicheskaya shkola V. F. Maksimovich «Teoriya i praktika nepreryv'nogo professional'nogo obrazovaniya v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva»: fenomenologicheskaya xarakteristika [Scientific and pedagogical school of V. F. Maksimovich "Theory and practice of continuous professional education in the sphere of traditional applied arts": Phenomenological characteristics]. *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal*, 2 (29), 56-66.

2. Besshaposhnikova, Yu.A., Guseva, P.V., Maksimovich, V.F. (2021). Velikolepie xudozhestvennogo naslediya Rossii: vy`stavka v YuNESKO, Parizh: nauchno-metodicheskoe posobie [Velikolepie xudozhestvennogo naslediya Rossii: vy`stavka v YuNESKO, Parizh: nauchno-metodicheskoe posobie]. St. Petersburg: Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv, Nauchnaya redakciya V. F. Maksimovich.

3. Kroxaleva, A.V. (2024). Preemstvennost` i novatorstvo: kak razvivat` tradicionnoe prikladnoe iskusstvo, soxranayaya tradicii? [Preservation and innovation in developing traditional applied arts]. *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. e`lektronny`j zhurnal*, 3 (50), 61-69.

4. Kurakina, I.I. (2024). Metodika analiza proizvedenij narodnogo iskusstva i tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov: sushhnost`, istoriya, perspektivy` [Methodology of Analyzing Folk Art and Traditional Crafts: Essence, History, Perspectives]. *Vestnik GGU: e`lektronny`j zhurnal. – E`lektoizolyator*, 4, 60-68.

5. Nekrasova-Karateeva, O.L. (1998). Psixologicheskie osobennosti vospriyatiya kartiny` zritelem-rebyonkom v muzee [Psychological Peculiarities of Perceiving a Picture by a Child Viewer in a Museum]. St. Petersburg: Special`naya Literatura.

6. Kurakina, I. I. Rabochaya programma discipliny` «Metodika analiza proizvedenij tradicionnogo prikladnogo iskusstva» [Working Program of the Discipline "Methodology for Analyzing Works of Traditional Applied Arts"] //

FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya)» oficial`ny`j sajt.
– URL: http://www.vshni.ru/doc/uchprogr/isk/30_500304z_2024.pdf

7. Tixomirov, S.A. (2021). Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Rossii kak neot`emlemaya chast` nacional`nogo koda kul`tury` [Traditional Artistic Trades of Russia as an Inseparable Part of the National Cultural Code]. Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal, 2, 90-103.

Анисина С.Ю., исполняющая обязанности директора Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 390046, г. Рязань, ул. Есенина д.112, e-mail: anisinasv@mail.ru

Anisina S.Yu., Acting Director of the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts – branch of the Higher school of folk arts (academy), 390046, Ryazan, 112 Esenina str., e-mail: anisinasv@mail.ru

Профессионально-ориентированный подход в непрерывном профессиональном образовании в области художественной вышивки
Vocationally oriented approach in continuing professional education in the field of art embroidery

Аннотация. Статья посвящена разработке и внедрению профессионально-ориентированного подхода в системе непрерывного профессионального образования в области художественной вышивки Рязанского региона. Рассматривается важность сохранения и развития традиционного прикладного искусства Рязанского региона, а именно художественной вышивки, необходимость подготовки высококвалифицированных кадров в этой области. В статье анализируются педагогические условия реализации профессионально-ориентированного подхода, а также предлагаются методические рекомендации для обеспечения устойчивости образовательного процесса на отделении художественной вышивки в Рязанском институте традиционного прикладного искусства - филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшей школы народных искусств (академии)».

Ключевые слова: профессионально-ориентированный подход, непрерывное профессиональное образование, художественная вышивка, традиционное прикладное искусство, Рязанский регион, инновации в образовании, культурное наследие.

Abstract. The article is devoted to the development and implementation of professional-oriented approach in the system of continuing professional education in the field of artistic embroidery of the Ryazan region. The importance of preservation and development of traditional applied art of the Ryazan region, namely embroidery, the need for training of highly qualified personnel in this field is considered. The article analyzes the pedagogical conditions for the implementation of a professionally oriented approach, and also offers methodological recommendations to ensure the sustainability of the educational process at the department of embroidery in the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts - branch of the federal state budgetary educational institution of higher education “Higher school of folk arts (academy)”.

Keywords: professionally oriented approach, continuing professional education, artistic embroidery, traditional applied art, Ryazan region, innovations in education, cultural heritage.

В современных условиях глобализации и стандартизации культуры особенно актуальным является вопрос сохранения уникальных народных промыслов, которые служат носителями культурных кодов, традиций и ценностей. Одним из таких видов традиционного прикладного искусства является художественная вышивка, которая имеет многовековую историю в Рязанском регионе. На протяжении столетий рязанская вышивка славилась уникальностью орнаментов и высокой техникой исполнения.

Проблема сохранения и передачи знаний в области художественной вышивки актуализирует необходимость разработки системы непрерывного профессионального образования, ориентированной на специфические задачи подготовки художников, владеющих технологией выполнения различных видов традиционной художественной вышивки Рязанского региона, историческими и культурными аспектами этого искусства.

Профессионально-ориентированный подход в образовании позволяет обеспечить целенаправленное формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций, необходимых для квалифицированного выполнения востребованных профессиональных задач в сфере художественной вышивки. В современной педагогике этот подход определяется как система дидактических средств, изменяющих цель, содержание, процесс и формы обучения. Он ориентирован на профессию и возможные сферы ее применения, способствуя интеграции теоретических знаний с практическими задачами профессиональной деятельности [1, с. 537].

Одной из ключевых характеристик профессионально-ориентированного подхода является организация учебного процесса в контексте будущей профессии. Это достигается за счет моделирования реальных психолого-социальных ситуаций, которые сопровождают профессиональную деятельность обучающихся. Такие методы позволяют студентам осваивать профессиональные роли, углубляя понимание специфики работы и развивая социальные навыки [2, с. 007.2]. Кроме того, данный подход подчеркивает важность формирования у будущих художников по вышивке практических навыков. Ориентация содержания и методов педагогического процесса на конкретные профессиональные задачи обеспечивает повышение готовности выпускников к самостоятельной практической работе и их конкурентоспособности на рынке труда [7].

Профессионально-ориентированный подход в системе образования направлен на обеспечение согласованности образовательных программ с потребностями рынка труда, развитие у обучающихся практических навыков, необходимых для выполнения конкретных профессиональных задач. Описывая методологическую ценность подхода, Э.Ф. Зеер отмечает, что при непрерывном профессиональном образовании происходит продуктивное профессиональное становление личности: формируется ее образ, адекватный

постоянно меняющемуся, динамичному миру профессий, содержанию профессионального труда и социально-экономическим условиям [3, с. 12]. Как отмечает И.А. Карпачева, средством реализации профессионально-ориентированного подхода к общепедагогической подготовке будущих специалистов являются практикоориентированные задачи и условия их успешного, с точки зрения формирования профессиональных действий, решения [4, с. 353].

В процессе подготовки художников по художественной вышивке именно профессионально-ориентированный подход позволяет акцентировать внимание на специфике технологий, историко-культурном контексте и художественных особенностях конкретных видов художественной вышивки Рязанского региона.

А.А. Николаева описывает педагогические условия реализации профессионально-ориентированного подхода, выделяя среди них следующие:

- высокую квалификацию педагогического состава. Преподаватели должны обладать не только педагогическими навыками, но и глубокими знаниями о специфике вышивки того или иного региона. Для этого целесообразно привлекать к преподаванию мастеров народных промыслов и организовывать курсы повышения квалификации для педагогов;

- социальное партнерство и взаимодействие с мастерами художественной вышивки. Для подготовки специалистов важно сотрудничество с местными художественными объединениями и мастерскими, что будет способствовать созданию благоприятной образовательной среды;

- обеспечение учебными материалами и оборудованием. Учитывая специфические требования художественной вышивки, учебные заведения должны быть оснащены материалами и инструментами, необходимыми для работы, такими как ткани, нити, пяльцы и др. [6, с. 13].

В.Ф. Максимович, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования, руководитель научной школы сохранения и развития традиционного прикладного искусства России, отмечает, что с момента закрытия Научно-исследовательского института художественной промышленности единственным научным центром, занимающимся проблемами профессионального образования в традиционном прикладном искусстве, стала Высшая школа народных искусств [6]. Ученый обращает внимание на то, что современное образование в области традиционного прикладного искусства требует новых подходов для подготовки художников, способных создавать уникальные произведения, востребованные обществом. В условиях обесценивания традиций массовым производством важно развивать непрерывное обучение, сочетающее теорию и практику, с учетом регионально-исторических особенностей. Это позволит сохранить и развивать культурное наследие [5, с. 387].

Исследования ученых Высшей школы народных искусств (академии) под руководством В.Ф. Максимович привели к созданию концепции образовательной политики, которая ориентирована на научно-инновационное

развитие профессионального образования. В рамках этой концепции реализуется профессионально-ориентированный подход, что подразумевает несколько ключевых направлений непрерывного профессионального образования в Рязанском институте традиционного прикладного искусства:

- разработка и модернизация дидактических средств обучения. В рамках образовательной деятельности вуза в Рязанском институте традиционного прикладного искусства ведется работа по созданию учебников, учебных и методических пособий, ориентированных на специфику художественной вышивки Рязанского региона. В частности, подготовлен учебник «Технология художественной вышивки Рязанского региона»;

- использование аудио- и видеоматериалов. Одним из ключевых инструментов становится разработка мультимедийных материалов. Аудио- и видео занятия по вышивке позволяют более эффективно передавать тонкости применения техник, особенности работы с различными материалами, цветом и орнаментами. Такой формат обучения способствует более глубокому усвоению материала и повышению интереса у студентов;

- создание визуальных средств обучения. Для систематизации знаний и облегчения восприятия сложной информации создаются художественно-графические проекты, вышитые таблицы, плакаты и схемы, которые отражают классификацию видов вышивок Рязанского региона, их особенности и историческую принадлежность (рис. 1, 2);

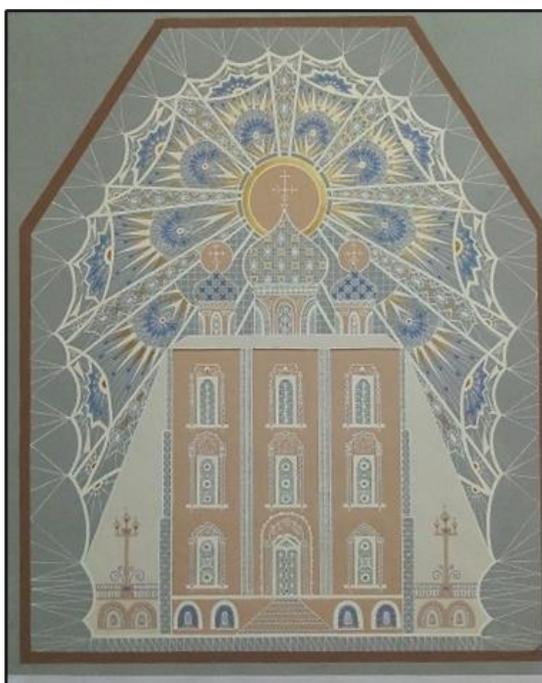

Рис. 1. А. Козлова. Художественно-графический проект панно в технике вышивки «кадомский вениз»

Рис. 2. Таблица со строчевыми видами вышивок Рязанского региона

- создание системы художественных творческих лабораторий. Лаборатории являются важным компонентом профессионально-ориентированного обучения, поскольку позволяют студентам работать

в условиях, максимально приближенных к реальной профессиональной деятельности. Студенты Рязанского филиала принимают участие в деятельности научно-исследовательских экспериментально-практических лабораторий Рязанского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. В лабораториях студенты изучают технологии, колористические решения изделий с вышивкой из фондов музея и создают на основе них современные произведения искусства, что актуально для сохранения культурных традиций региона (рис. 3, 4);

Рис. 3. Выпускница Рязанского института традиционного прикладного искусства М. Варламова в Рязанском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике

Рис. 4. Выпускница Рязанского института традиционного прикладного искусства Н. Клопкова в Рязанском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике

- мониторинг качества образования. В Рязанском филиале Высшей школы народных искусств (академии) разработаны и внедрены методы контроля качества обучения в сфере традиционного прикладного искусства. Они включают регулярную оценку знаний и умений студентов, корректировку образовательных программ на основе результатов мониторинга. Такой подход позволяет поддерживать высокие стандарты профессионального образования. Ежегодное прохождение филиалом среднего профессионального образования мониторинга, независимой оценки качества образования, проведение текущего и промежуточного контроля в виде зачетов, просмотров, разработка преподавателями фондов оценочных средств дисциплины (модуля);

- расширение и систематизация фондов изделий с художественной вышивкой. Одним из ключевых шагов является создание и пополнение методических и художественных фондов, содержащих образцы традиционной вышивки Рязанского региона. Эти фонды служат основой для проведения

практических занятий, исследований и анализа, позволяя студентам изучать оригинальные образцы, перенимать опыт мастеров и находить вдохновение для создания новых работ. На данный момент, фонд Рязанского института традиционного прикладного искусства отделения художественной вышивки насчитывает 33 выпускных квалификационных работы с ручной художественной вышивкой, курсовые работы по видам вышивки, учебные таблицы;

- методическое и художественное обеспечение культурного просвещения и обучения вышивке в рамках реализации программы Федеральной инновационной площадки, что способствует развитию, сохранению и популяризации традиционных художественных промыслов. Основу образовательного процесса составляет парциальная образовательная программа «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем», направленная на приобщение детей старшего дошкольного возраста к историко-культурным традициям Рязанского региона и России в целом. Это первый модуль системы непрерывного художественного образования, обеспечивающий основу для последующего развития у детей художественного вкуса и интереса к промыслам. На этом этапе происходит взаимодействие Рязанского института традиционного прикладного искусства с образовательными учреждениями города Рязани. Совместная работа с Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная система детских библиотек» способствует популяризации традиционных промыслов среди учащихся и их семей. Эти меры помогают формированию у детей и молодежи уважения к культурным традициям и навыков, необходимых для сохранения и развития художественного наследия (рис. 5, 6);

Рис. 5. И.о. директора Анисина С.Ю. и обучающиеся Рязанского института традиционного прикладного искусства с группой воспитанников Детского сада № 106

Рис. 6. С.Ю. Анисина ведет занятия по основам композиции художественной вышивки для воспитанников Детской художественной школы № 1 г. Рязани

- занятия в фондах музеев. Одним из наиболее эффективных методов обучения является проведение занятий в музейных фондах. В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике и Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина студенты изучают

уникальные образцы художественной вышивки. Такой подход позволяет им погружаться в исторический и культурный контекст, анализировать стилистику, материалы и техники, применяемые в традиционной вышивке Рязанского региона. Эти занятия вдохновляют на создание нового, формируют профессиональные умения и навыки, прививают чувство уважения к национальному наследию (рис. 7, 8);

Рис. 7. На занятиях в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике

Рис. 8. На занятиях в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина

- участие в фестивалях и конкурсах декоративно-прикладного искусства. Практическая подготовка студентов дополняется их участием в региональных и всероссийских фестивалях и конкурсах, посвященных декоративно-прикладному искусству. Эти мероприятия позволяют обучающимся демонстрировать свои работы, получать обратную связь, обмениваться опытом. Конкурсная деятельность мотивирует студентов, способствует формированию профессиональных навыков, необходимых для дальнейшей работы в отрасли;

- производственные практики на предприятиях. Организация производственных практик на предприятиях, занимающихся художественной вышивкой, является важным звеном профессиональной подготовки. Такие практики предоставляют возможность работать с реальными заказами, осваивать современные технологии и материалы, взаимодействовать с мастерами. Рязанским институтом традиционного прикладного искусства заключены договоры о практиках с ПК «Кадомский вениз» и с ЗАО «Труженица». На базе предприятий проводится оценка практических навыков студентов, что позволяет корректировать образовательный процесс в соответствии с требованиями профессионального рынка;

- выставочная деятельность. Важным элементом профессионально-ориентированного подхода является вовлечение студентов в организацию и участие в выставках и проведение мастер-классов в рамках данных мероприятий. Например, занятия в павильоне «Резиденция традиций»

на Рязанской ВДНХ предоставляют обучающимся возможность экспонировать свои работы и изучать современные методы презентации изделий. Участие в выставочной деятельности помогает студентам формировать навыки работы с аудиторией, развивать творческий подход к реализации проектов (рис. 9);

Рис. 9. Часть экспозиции «От идеи до вдохновения». Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина

Рис. 10. Повышение квалификации преподавателей дополнительного образования Рязанской области на базе Рязанского института традиционного прикладного искусства

- разработка программ повышения квалификации. Для обеспечения непрерывности профессионального образования вуз разрабатывает программы повышения квалификации для мастеров и преподавателей, работающих в области художественной вышивки. Программы включают теоретические модули по истории и стилям вышивки, практические занятия по освоению современных техник и материалов. Таким образом, Рязанский институт традиционного прикладного искусства выполняет важную миссию по подготовке и переподготовке специалистов, способных сохранить и развивать традиции художественного ремесла

региона (рис. 10).

Таким образом, реализация профессионально-ориентированного подхода в Рязанском институте традиционного прикладного искусства позволяет готовить художников по видам художественной вышивки Рязанского региона, которые не только владеют традиционной технологией

данного вида искусства, но и могут эффективно применять их в современном социуме. Данная система обеспечивает научное сопровождение и поддержку образовательного процесса, что особенно важно в контексте утраты централизованных научных институтов, проводивших свою работу в области традиционного прикладного искусства.

Профессионально-ориентированный подход, реализуемый в Рязанском институте традиционного прикладного искусства – филиале Высшей школе народных искусств, демонстрирует высокую эффективность в подготовке художников в области художественной вышивки Рязанского региона. Его применение позволяет студентам интегрировать полученные знания в профессиональную деятельность, способствуя формированию практических навыков, необходимых для работы в сфере художественной вышивки; развитию культурного самосознания и уважения к традициям народного искусства, подготовке конкурентоспособных выпускников, готовых к сохранению и инновационному развитию традиционных ремесел.

Литература

1. Алещанова И. В. Профессионально-ориентированный подход в обучении иностранным языкам в техническом вузе / И. В. Алещанова, Н. А. Фролова. – Текст : электронный // Современные проблемы науки и образования : журнал электронный. – Москва, 2012. – № 6. – С. 537. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=7959> (дата обращения: 10.12.2024).

2. Вяткина И. В. Практико-ориентированное обучение как средство профессионализации подготовки будущих специалистов в университете / И. В. Вяткина. – Текст : электронный // Новый взгляд на систему образования : сборник материалов II Международной научно-практической конференции. – Кемерово, 2019. – С. 007.1-007.5. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_41806074_72233102.pdf (дата обращения: 02.11.2024). – EDN: ZZEWTR

3. Зеер Э. Ф. Основы профориентологии : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 030500 Профессинальное обучение (по отраслям) / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова. – Москва : Высшая школа, 2005. – 159 с. – ISBN 5-06-005311-3. – Текст : непосредственный.

4. Карпачева И. А. Профессионально-ориентированный подход к общепедагогической подготовке будущих учителей : опыт реализации в условиях цифровизации образования / И. А. Карпачева // Россия Ивана Бунина и культура русского Подстепья (к 150-летию со дня рождения И. А. Бунина) : материалы Всероссийской научной конференции, Елец, 24–26 сентября 2020 года. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2020. – С. 350-354. – Текст : непосредственный.

5. Максимович В. Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Научный диалог. – Екатеринбург, 2016. – № 12 (60). – С. 387–400. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko->

metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva/viewer (дата обращения: 03.11.2024).

6. Николаева А. А. Содержание обучения мастерству художественной вышивки в системе непрерывного профессионального образования: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / А. А. Николаева ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург, 2016. – 23 с. – Текст : непосредственный.

7. Warneke D. Aktionsforschung und Praxisbezug in der Darf-Lehrerausbildung / Dagmara Warneke. – Kassel : Kassel Univ. Press, 2007. – 599 s. – ISBN: 978-3-89958-272-7. – Текст : непосредственный.

References

1. Aleshhanova I. V. Professional`no-orientirovanny`j podxod v obuchenii inostranny`m yazy`kam v texnicheskom vuze / I. V. Aleshhanova, N. A. Frolova. – Текст : e`lektronny`j // Sovremenny`e problemy` nauki i obrazovaniya : zhurnal e`lektronny`j. – Moskva, 2012. – № 6. – S. 537. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=7959> (дата обрashheniya: 10.12.2024).

2. Vyatkina I. V. Praktiko-orientirovannoe obuchenie kak sredstvo professionalizacii podgotovki budushhix specialistov v universitete / I. V. Vyatkina. – Текст : e`lektronny`j // Novy`j vzglyad na sistemu obrazovaniya : sbornik materialov II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. – Kemerovo, 2019. – S. 007.1-007.5. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_41806074_72233102.pdf (дата обрashheniya: 02.11.2024). – EDN: ZZEWTR

3. Zeer E`. F. Osnovy` proforientologii : ucheb. posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po special`nosti 030500 Professinal`noe obuchenie (po otraslyam) / E`. F. Zeer, A. M. Pavlova, N. O. Sadovnikova. – Moskva : Vy`sshaya shkola, 2005. – 159 s. – ISBN 5-06-005311-3. – Текст : neposredstvenny`j.

4. Karpacheva I. A. Professional`no-orientirovanny`j podxod k obshhepedagogicheskoy podgotovke budushhix uchitelej : opy`t realizacii v usloviyax cifrovizacii obrazovaniya / I. A. Karpacheva // Rossiya Ivana Bunina i kul`tura russkogo Podstep`ya (k 150-letiyu so dnya rozhdeniya I. A. Bunina) : materialy` Vserossijskoj nauchnoj konferencii, Elec, 24–26 sentyabrya 2020 goda. – Elec : Eleckij gosudarstvenny`j universitet im. I. A. Bunina, 2020. – S. 350-354. – Текст : neposredstvenny`j.

5. Maksimovich V. F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy` podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / V. F. Maksimovich. – Текст : e`lektronny`j // Nauchny`j dialog. – Ekaterinburg, 2016. – № 12 (60). – S. 387–400. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva/viewer> (дата обрashheniya: 03.11.2024).

6. Nikolaeva A. A. Soderzhanie obucheniya masterstvu xudozhestvennoj vy`shivki v sisteme neprery`vnogo professional`nogo obrazovaniya: special`nost`

13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki)» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / A. A. Nikolaeva ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2016. – 23 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Warneke D. Aktionsforschung und Praxisbezug in der Darf-Lehrerausbildung / Dagmara Warneke. – Kassel : Kassel Univ. Press, 2007. – 599 s. – ISBN: 978-3-89958-272-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

Anisina S.Yu., acting director of the Ryazan Institute of traditional applied arts – branch of the Higher School of Folk Arts (Academy), 390046, Ryazan, 112 Esenina str., e-mail: anisinasv@mail.ru

Vocational-oriented approach in continuing professional education in the field of artistic embroidery

Abstract. The article is devoted to the development and implementation of a professionally oriented approach in the system of continuing professional education in the field of artistic embroidery in the Ryazan region. The article considers the importance of preserving and developing the traditional applied art of the Ryazan region, namely artistic embroidery, and the need to train highly qualified personnel in this field. The article analyzes the pedagogical conditions for the implementation of a professionally oriented approach, and also offers methodological recommendations for ensuring the sustainability of the educational process at the Department of artistic Embroidery at the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts, a branch of the federal State Budgetary educational institution of Higher Education "Higher School of Folk Arts (Academy)".

Keywords: professionally oriented approach, continuing professional education, artistic embroidery, traditional applied art, Ryazan region, innovations in education, cultural heritage.

In today's context of globalization and cultural standardization, the issue of preserving unique folk crafts, which serve as carriers of cultural codes, traditions, and values, becomes particularly relevant. One such form of traditional applied art is artistic embroidery, which has a centuries-old history in the Ryazan region. Over the centuries, Ryazan embroidery has been renowned for its unique patterns and high execution technique.

The problem of preserving and transmitting knowledge in the field of artistic embroidery underscores the need to develop a system of continuous professional education focused on the specific tasks of training artists proficient in the technology of various types of traditional artistic embroidery from the Ryazan region, as well as the historical and cultural aspects of this art.

A profession-oriented approach in education helps ensure the purposeful development of students' knowledge, skills, and professional competencies necessary for qualified performance of demanded professional tasks in the field of artistic embroidery. In modern pedagogy, this approach is defined as a system of didactic means that modify the goals, content, processes, and forms of learning. It is oriented towards a profession and potential areas of its application, facilitating the integration of theoretical knowledge with practical challenges of professional activity [1, p. 537].

One of the key features of the profession-oriented approach is organizing the learning process within the context of the future profession. This is accomplished by

simulating real psychosocial situations that accompany professional activities. Such methods enable students to acquire professional roles, deepening their understanding of the specifics of the work and developing social skills [2, p. 007.2]. Additionally, this approach emphasizes the importance of developing practical skills among future embroidery artists. Aligning the content and methods of the pedagogical process with specific professional tasks ensures graduates are better prepared for independent practical work and more competitive in the job market [7].

The profession-oriented approach in the education system aims to align educational programs with labor market needs and foster practical skills required for completing specific professional tasks. Describing the methodological value of the approach, E.F. Zeer notes that continuous professional education leads to productive personal professional development: forming an image adequate to the constantly evolving, dynamic world of professions, the content of professional work, and socio-economic conditions [3, p. 12]. As I.A. Karpacheva points out, the implementation of the profession-oriented approach in general pedagogical preparation of future professionals is facilitated by practice-oriented tasks and the conditions for successfully solving them from the perspective of developing professional actions [4, p. 353].

In the training of embroidery artists, the profession-oriented approach specifically highlights the significance of focusing on the technologies, historical-cultural contexts, and artistic characteristics of specific types of artistic embroidery from the Ryazan region.

A.A. Nikolaeva outlines the pedagogical conditions for implementing the profession-oriented approach, identifying the following:

- highly qualified teaching staff. Teachers must possess not only pedagogical skills but also in-depth knowledge about the specifics of embroidery in a given region. Involving masters of folk crafts in teaching and arranging advanced training courses for educators is advisable.

- social partnership and collaboration with embroidery artists. Collaboration with local art associations and workshops is crucial for specialist training, contributing to a conducive educational environment.

- provision of educational materials and equipment. Given the specific requirements of artistic embroidery, educational institutions should be equipped with necessary materials and tools, such as fabrics, threads, hoops, etc. [6, p. 13].

V.F. Maksimovich, doctor of pedagogical sciences, professor, academician of the Russian Academy of Education, and leader of the scientific school dedicated to the preservation and development of Russia's traditional applied arts, notes that since the closure of the Research Institute of Art Industry, the Higher School of Folk Arts has become the sole scientific center addressing issues related to professional education in traditional applied arts [6]. The scholar emphasizes that contemporary education in the realm of traditional applied arts requires novel approaches to train artists capable of creating unique works sought after by society. Amid the devaluation of traditions caused by mass production, it is essential to promote continuous learning that combines theory and practice, taking regional-historical

peculiarities into account. This will help preserve and advance our cultural heritage [5, p. 387].

Research conducted under the guidance of V.F. Maksimovich at the Higher School of Folk Arts (Academy) led to the formulation of an educational policy concept geared toward the scientific and innovative advancement of professional education. Within this framework, the profession-oriented approach is implemented, encompassing several critical directions for continuous professional education at the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts:

- Development and modernization of didactic teaching aids. As part of the university's educational activities at the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts, efforts are underway to produce textbooks, manuals, and methodical guides tailored to the specifics of artistic embroidery in the Ryazan region. Specifically, a textbook titled "Technology of Artistic Embroidery in the Ryazan Region" has been prepared.

- Use of audio and video materials. Multimedia resources have emerged as pivotal instruments. Audio and video lessons on embroidery facilitate more effective transmission of intricate techniques, material handling nuances, color usage, and ornamentation. This format enhances comprehension and heightens student engagement.

- Creation of visual teaching aids. To systematize knowledge and simplify the assimilation of complex information, artistically designed projects, embroidered tables, posters, and schematics are developed. These materials reflect the classification of embroidery types in the Ryazan region, their distinctive traits, and historical affiliations (Fig. 1, 2);

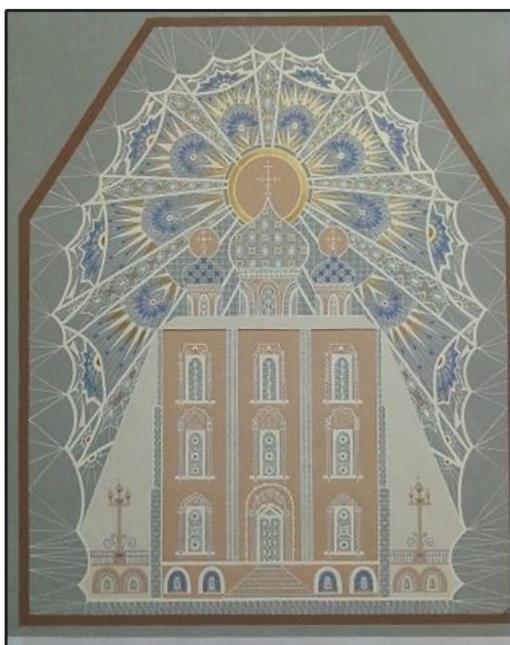

Figure 1. A. Kozlova. Artistic-graphic project of a panel in the embroidery technique "Kadomsky Veniz."

Figure 2. Table showing stitching types of embroideries from the Ryazan region.

- Establishment of artistic creative laboratories. Laboratories play a vital role in profession-oriented learning, enabling students to work in environments closely

resembling real-world professional settings. Students at the Ryazan branch participate in the activities of research, experimental, and practical laboratories affiliated with the Ryazan State Historical and Architectural Museum Reserve. In these labs, students explore technologies and color solutions employed in embroidered items from the museum's collections, subsequently creating contemporary artworks based on them, thereby contributing to the preservation of regional cultural traditions (Fig. 3, 4).

Figure 3. Graduate of the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts, M. Varlamova, at the Ryazan State Historical and Architectural Museum Reserve

Figure 4. Graduate of the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts, N. Klopko, at the Ryazan State Historical and Architectural Museum Reserve

- Quality assurance monitoring. At the Ryazan branch of the Higher School of Folk Arts (academy), methods for controlling the quality of education in the sphere of traditional applied arts have been developed and implemented. They include regular assessments of students' knowledge and skills, as well as adjustments to educational programs based on monitoring results. This approach maintains high standards of professional education. Annual monitoring of the branch's intermediate vocational education, independent evaluations of educational quality, ongoing and interim controls in the form of tests, reviews, and the development of assessment funds for disciplines (modules) by instructors;

- Expansion and systematization of collections featuring artistic embroidery. A significant step involves the establishment and enrichment of methodological and artistic collections containing samples of traditional embroidery from the Ryazan region. These collections serve as the foundation for conducting practical sessions, research, and analysis, allowing students to study original specimens, learn from master craftsmen, and find inspiration for new creations. Currently, the collection of the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts' embroidery department comprises

33 graduation projects with handmade artistic embroidery, coursework on various types of embroidery, and instructional charts;

- Methodological and artistic support for cultural enlightenment and embroidery education within the Federal Innovation Platform program, promoting the development, preservation, and popularization of traditional artistic crafts. The educational process is centered around the partial educational program "Traditional Artistic Crafts: Past in Present, Present in Future," aimed at introducing older preschool children to the historical and cultural traditions of the Ryazan region and Russia as a whole. This represents the first module in the system of continuous art education, laying the groundwork for further development of children's aesthetic sensibilities and interest in crafts. At this stage, there is interaction between the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts and educational institutions in Ryazan. Collaborative efforts with the Municipal Budgetary Institution of Culture "Centralized System of Children's Libraries" contribute to raising awareness of traditional crafts among students and their families. These measures help instill respect for cultural traditions in children and young people, along with the skills needed to preserve and enhance artistic heritage (Fig. 5, 6).

Figure 5. Acting Director Anisina S. Yu. and students of the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts with a group of kindergarteners from Kindergarten No. 106.

Figure 6. S. Yu. Anisina conducts classes on the basics of artistic embroidery composition for pupils of Children's Art School No. 1 in Ryazan.

- Classes held in museum collections. One of the most effective teaching methods involves holding classes in museum collections. At the Ryazan Historical and Architectural Museum Reserve and the Ryazan Regional Art Museum named after I.P. Pozhalostin, students examine unique examples of artistic embroidery. This approach immerses them in the historical and cultural context, allowing them to analyze the styles, materials, and techniques used in traditional embroidery from the Ryazan region. These classes inspire creativity, cultivate professional skills, and instill a sense of respect for national heritage (Fig. 7, 8).

Figure 7. During a class at the Ryazan Historical and Architectural Museum Reserve.

Figure 8. During a class at the Ryazan State Regional Art Museum named after I.P. Pozhalostin.

- Participation in festivals and competitions of decorative and applied arts. Students' practical training is complemented by their participation in regional and nationwide festivals and competitions dedicated to decorative and applied arts. These events allow students to showcase their work, receive feedback, and exchange experiences. Competitive activities motivate students and help develop professional skills necessary for future work in the industry.

- Industrial practices at enterprises. Arranging industrial internships at companies engaged in artistic embroidery is a crucial component of professional training. Such internships provide opportunities to work on real orders, master modern technologies and materials, and collaborate with experienced craftsmen. The Ryazan Institute of Traditional Applied Arts has signed internship agreements with LLC “Kadomsky Veniz” and CJSC “Truzhenitsa”. Enterprises host practical skill assessments for students, enabling the adjustment of the educational process to meet professional market demands.

Figure 9. Section of the exhibition "From Idea to Inspiration".
Ryazan State University named after S.A. Yesenin

Exhibition activities. An important aspect of the profession-oriented approach is engaging students in organizing and participating in exhibitions and hosting master classes within these events. For instance, activities at the Residence of Traditions pavilion at the Ryazan Expo Center offer students the opportunity to exhibit their work and explore contemporary product presentation methods. Participating in exhibition activities helps students develop audience engagement skills and foster a creative approach to project realization (Fig. 9).

Figure 10. Advanced training for additional education teachers from the Ryazan region at the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts

- Development of advanced training programs. To ensure continuity in professional education, the university designs advanced training programs for masters and teachers working in the field of artistic embroidery. The programs incorporate theoretical modules covering the history and styles of embroidery, as well as practical sessions focused on mastering modern techniques and materials. Thus, the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts fulfills an important mission of training and retraining specialists who can preserve and advance the traditions of the region's artistic craftsmanship (Fig. 10).

Thus, the implementation of the profession-oriented approach at the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts facilitates the training of embroidery artists specialized in the Ryazan region's artistic embroidery. Not only do they master traditional techniques, but they can also effectively apply them in contemporary society. This system provides scientific backing and support for the educational process, which is especially crucial considering the loss of centralized research institutes that were involved in the field of traditional applied arts.

The profession-oriented approach adopted by the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts, a branch of the Higher School of Folk Arts, demonstrates high efficiency in training embroidery artists in the Ryazan region. Its application enables students to integrate their acquired knowledge into professional activities, fostering the development of practical skills necessary for working in the field of artistic embroidery; enhancing cultural awareness and appreciation for folk art traditions; and preparing competitive graduates capable of preserving and innovatively advancing traditional crafts.

References

1. Aleshyanova, I. V., & Frolova, N. A. (2012). Professional`no-orientirovanny`j podxod v obuchenii inostranny`m yazy`kam v texnicheskom vuze [Professionally-oriented approach in foreign language teaching at a technical university.] *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*, 6, 537.
2. Vyatkina, I. V. (2019). Praktiko-orientirovannoe obuchenie kak sredstvo professionalizacii podgotovki budushhix specialistov v universitete [Practice-oriented learning as a means of professionalization in university education.] *Novyi vzglyad na sistemu obrazovaniya*, 2.
3. Zeer, É. F., Pavlov, A. M., & Sadovnikova, N. O. (2005). *Osnovy proforientologii*. Moscow: Vy`sshaya shkola.

4. Karpacheva, I. A. (2020). Professional`no-orientirovanny`j podxod k obshhepedagogicheskoj podgotovke budushnix uchitelej : opy`t realizacii v usloviyax cifrovizacii obrazovaniya [Professionally-oriented approach to general pedagogical preparation of future teachers: Experience in digital education.] Russia Ivana Bunina and culture of the Russian Podstepye (to commemorate the 150th anniversary of I. A. Bunin's birth). Yelets: Eleczkij gosudarstvenny`j universitet im. I. A. Bunina, 350-354.

5. Maksimovich, V. F. (2016). Teoretiko-metodologicheskie osnovy` podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva [Theoretical-methodological bases of specialist training in the field of traditional applied arts.] Nauchnyi dialog*, 12(60), 387-400.

6. Nikolaeva, A. A. (2016). Soderzhanie obucheniya masterstvu xudozhestvennoj vy`shivki v sisteme neprery`vnogo professional`nogo obrazovaniya: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki)» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk [Content of teaching the art of embroidery in the system of continuous professional education: specialty 13.00.08 "Theory and methodology of professional education (pedagogical sciences)". Dissertation abstract]. St. Petersburg: Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya).

7. Warneke, D. (2007). Action research and practical relevance in carpentry teacher training. Kassel: Kassel University Press.

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ТРАДИЦИОННОГО
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
TOPICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY OF TRADITIONAL APPLIED
ART: TRADITIONS AND INNOVATIONS**

**Общие вопросы профессиональной педагогики
традиционного прикладного искусства
General issues of professional pedagogy
of traditional applied art**

УДК 378.6:745.5

***Колобов В.Н.**, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ювелирного и косторезного искусства, заведующий мастерской косторезного искусства им. Н.Д. Буторина ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: kolobov.kvn@gmail.com*

***Kolobov V.N.**, candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of jewelry and bone carving art, head of the bone carving art workshop named after N.D. Butorin of the «Higher school for folk arts (academy)», 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: kolobov.kvn@gmail.com*

***Дронова Н.Д.**, доктор технических наук, доцент, член Союза художников России, профессор кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2, email: dronovanona@mail.ru*

***Dronova N.D.**, doctor of technical sciences, associate professor, member of the union of artists of Russia, professor, professor of the department of socialhumanitarian and natural science disciplines of the Institute of traditional applied arts of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, Musa Dzhallilya str., 14, bldg. 2, e-mail: dronovanona@mail.ru*

**Творческие работы студентов Высшей школы народных искусств
(академии): перспективы развития холмогорского
косторезного искусства**

**Creative works by students of the Higher school of folk arts (academy):
prospects for the development of kholmogorsk bone-carving art**

Аннотация. В статье рассматриваются творческие работы студентов Высшей школы народных искусств, обучающихся художественной резьбе по кости. Проведен краткий сравнительный анализ некоторых произведений, в которых выявлены как традиционные характеристики холмогорского косторезного искусства, так и новые решения, не характерные для канонов

севернорусской резьбы по кости. Обоснованы факторы, влияющие на формирование художественной стилистики в произведениях художников и мастеров косторезного искусства. Приведены исторические данные о художниках и художественно-стилистических элементах резьбы по кости прошлых веков, сформировавшие традиционный стиль холмогорского косторезного искусства.

Ключевые слова: косторезное искусство, композиция, художник, мастер, студент, холмогорская резьба по кости, ажур, скульптура, панно, каноны, художественно-стилистический, технологический.

Abstract. The article deals with the creative works of students of the Higher school of folk arts who study artistic bone carving. A brief comparative analysis of some works is carried out, in which both traditional characteristics of the kholmogorsk bone-carving art and new solutions not typical for the canons of northern russian bone carving are revealed. The factors influencing the formation of artistic stylistics in the works of artists and masters of bone-carving art are substantiated. Historical data on artists and artistic and stylistic elements of bone carving of the past centuries, which in time formed the traditional style of the Kholmogorsk bone carving art, are given.

Keywords: bone carving art, composition, artist, master, student, Kholmogorsk bone carving, openwork, sculpture, panel, canons, artistic and stylistic, technological.

Холмогорская художественная резьба по кости – один из видов традиционных художественных промыслов, старинным центром которого является с. Ломоносово Архангельской области, в котором сохраняются и развиваются традиции этого вида традиционного прикладного искусства.

Анализируя генезис художественной резьбы по кости Русского Севера с XVI до XXI в., можно утверждать, что холмогорское косторезное искусство, как живой организм, с течением времени менялось и трансформировалось, обновлялись художественно-стилистические и технологические характеристики произведений.

Среди центров косторезного искусства Русского Севера Сольвычегодск, Вологда, Великий Устюг и др., в XVIII в. особенно стала укрепляться роль Холмогор [8; 9]. Именно с этих мест приглашали резчиков по кости и токарей в Москву и Санкт-Петербург выполнять заказы для царского двора. Мастера не только работали на заказы, но и обучались, совершенствовали художественный уровень изделий, осваивая новаторские приемы. Так, например, О.Х. Дудин, основоположник «северного рококо», разработал стилистику и приемы этого модного в XVIII в. художественного стиля в косторезном искусстве [8], которые прочно закрепились и стали элементами традиционного орнамента в холмогорском косторезном искусстве. Художники-косторезы интерпретируют рокайль, внося индивидуальность в орнаментальное заполнение общей композиции произведения.

Н.С. Верещагин – известный художник-косторез конца XVIII – начала XIX в. воплотил в произведениях стилистику классицизма и ампира.

Выполненные им вазы, богато украшены тонкой резьбой, являют высшую степень профессионального мастерства и художественного стиля эпохи. Элементы, придуманные художником, – растительный меандр, точеные шарики – «костяной жемчуг», ажурная сетка и др. – стали канонами в косторезном искусстве [8]. В.П. Гурьев – один из известных холмогорских мастеров XX века, организатор производства и обучения в с. Ломоносове, содействовал возрождению косторезного промысла в начале XX в., когда он был на грани исчезновения. В конце XIX в. он работал и на фабрике в Петербурге, где вытачивал бильярдные шары и первым стал изготавливать из кости «самоедские маски» для архангельских «кукол-самоедок» [7].

Н.Д. Буторин (07.12.1934–10.04.2013) – художник и педагог, основоположник сюжетной гравировки, создатель нового направления – гравюры на кости. До него гравировка была орнаментальным дополнением, заполняющим пустые поля изделия цветными орнаментами или символами [6].

Холмогорская художественная резьба – наиболее известный стиль косторезного искусства в России, который с течением времени трансформируется в рамках традиционных канонов и требований [1; 2; 5]. На обновление художественной стилистики влияют различные факторы: требования современного арт-рынка, спрос на ассортимент изделий; индивидуальный авторский стиль; появление новых материалов и технологий и др. Перед современными художниками стоит сложная задача – создавать авторские произведения, бережно сохраняя традиции, которые составляют суть и основу традиционного холмогорского косторезного искусства.

Обозначенная проблема – сохранение традиционных основ косторезного искусства с применением инноваций имеет огромное значение и при организации процесса обучения будущих резчиков по кости. Осваивая знания, формируя навыки, студент выбирает художественную стилистику: строго придерживаться традиций или искать новые возможности в создании произведений с собственным авторским почерком при соблюдении основополагающих традиций, в которые органично и непротиворечиво интегрируются новации. Традиции студенты изучают, многократно выполняя изделия по образцам. Вместе с тем, инновационность и оригинальность решений – важное требование при создании творческих курсовых и выпускных квалификационных работ.

На творческий подход при создании изделий студентами могут влиять несколько факторов: появление новых поделочных материалов не традиционных для косторезного искусства (поделочные и ювелирные камни, янтарь, эпоксидные смолы, перламутр, жемчуг и др.), новые технологии (пирография, окрашивание кости, инкрустация, технологии резьбы с применением цифровых вычислительных устройств и др.), современные инструменты и оборудование для обработки различных материалов (токарно-винторезные, распиловочные, фрезерные станки с числовым программным управлением и др.), компьютерные программы для рисования и 3D моделирования, различные интернет-ресурсы и др.

На примере произведений, выполненных студентами Высшей школы народных искусств, проанализируем художественные и технологические составляющие, выявим традиции и новации как результат работы над художественным образом.

На рисунке 1¹⁸ представлена скульптурная композиция «Олени в осеннем лесу», выполненная с применением нетрадиционного для косторезного искусства поделочного материала – янтаря. Многофигурные скульптурные композиции не являются широко распространенными в холмогорском косторезном искусстве, преобладающую роль играют ажурные изделия, но в конце XVIII – начале XIX века многие холмогорские мастера выполняли скульптурные композиции макетного типа. Например, настольное украшение «Стоянка ненцев», изображающее сцены из жизни ненцев в тундре представлен на рисунке 2¹⁹.

Рис. 1. В. Малышев Скульптурная композиция «Олени в осеннем лесу». 2023 г.
Руководитель: В.Н. Колобов

Произведение «Олени в осеннем лесу» выполнено из таких поделочных материалов как рог лося, поделочная кость – цевка и янтарь. В качестве постамента используется деревянная основа. Инновационным и интересным декоративным и колористическим решением в художественной композиции стало использование янтаря, который является не дополнительным элементом или акцентом, а основным компонентом наравне с поделочной костью и рогом, создавая колористический и декоративный контраст. Инкрустация янтаря с костью и рогом усиливает образ пятнистого оленя, а обсыпка янтарной «крошкой» – декоративный эффект осенней листвы.

¹⁸ Рис. 1, 3-10. Фото автора статьи.

¹⁹ Рис. 2. Виртуальный Русский музей. –
URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/folk_art/rk_211/index.php (дата обращения: 25.11.2024).

Рис. 2. Декоративное настольное украшение «Стоянка ненцев». Конец XVIII в. Холмогоры

В скульптурной композиции «Райский сад» (рис. 3) в декоративном решении использованы крупные ажурные элементы, создающие образ деревьев и кустарника, выполненные из рога лося, а также мелкие ажурные детали хвостов павлинов. Качество выполнения ажурной техники – характерной черты холмогорского косторезного искусства – зависит от используемого поделочного материала. Для мелкого ажюра чаще всего используется цевка, а пористая структура рога лося больше подходит для крупной сквозной резьбы. Декоративное решение листвы крон деревьев выполнено в классических традициях и встречается во многих произведениях холмогорских мастеров, как в рельефных, так и ажурных. Новизна же заключается в гармоничном сочетании крупных и мелких форм ажурной резьбы в многофигурной скульптуре, позволяющей гармонично сочетать декоративные объекты и элементы между собой.

Рис. 3. О. Алехно Скульптурная композиция «Райский сад». 2017 г. Руководитель: В.Н. Колобов

Еще одной оригинальной творческой идеей при создании скульптурной композиции можно считать применение эпоксидных смол (рис. 4). В настоящее время синтетические смолы активно используются и в декоративно-прикладном искусстве, в т. ч. косторезном. В скульптурной композиции «Земноводные» для имитации воды была применена эпоксидная смола, которая прекрасно сочетается с натуральными органическими материалами, помогая создать нужный декоративный эффект.

Шкатулка «Маки в летнем саду» (рис. 5) имеет оригинальную форму и многочисленные ажурные орнаментальные вставки с цветочными мотивами. Конструкция не имеет «глухого» деревянного каркаса, что позволяет свету проникать сквозь изделие, придавая ему легкость и хрупкость. Главными элементами орнаментальной композиции являются маки, символизирующие плодородие, женское очарование и молодость. Узоры в композиции выполнены без традиционных для холмогорского стиля элементов «северного рококо», однако декоративное фактурирование основывается на канонических принципах.

Рис. 4. В. Малышев Скульптура «Земноводные». 2019 г. Руководитель: В.Н. Колобов

Рис. 5. Борминская С. Ажурная шкатулка «Маки в летнем саду». 2018 г. Руководитель: В.Н. Колобов

Декоративное вращающееся панно «Город Петра» (рис. 6) с изображением Петра I в центре композиции олицетворяет образ основателя Санкт-Петербурга. Вокруг профиля Петра I, между двух орнаментальных полос, изображены архитектурные достопримечательности, являющиеся историческим достоянием города на Неве. На переднем плане выполнены архитектура и памятники, на заднем изображено небо.

Панно имеет форму штурвала, символизирующего морской характер города. Благодаря оригинальной конструкции, части панно можно вращать.

В традиционном стиле холмогорского косторезного искусства выполнены орнаменты, опоясывающие композицию панно в виде ободка.

На рисунках 7-10 представлены декоративные панно «Осень», «Весна», «Лето», «Зима» из комплекта «Времена года». В произведениях показана вариативность использования выразительных средств двух видов

Рис. 6. Кудрявцев П. Вращающееся панно «Город Петра». 2017 г.
Руководитель: В.Н. Колобов

декоративно-прикладного искусства: холмогорской художественной резьбы по кости и элементов нижнетагильской маховой росписи.

Композиция панно характеризуется чёткостью и устойчивостью форм. Природные мотивы и формы сохраняют естественность и создают лирический образ каждого времени года, их последовательной смены. Сезонные особенности каждого времени года мягко проявляются в резных элементах орнаментальных и растительных композиций, сочетании букетов, выполненных нижнетагильской маховой росписью. Рябина, ландыши, ветки ели, цветы выполнены с использованием ажурной резьбы, а

сеточки и растительные побеги, характерные для нижнетагильской росписи, гармонично вписаны в общую композицию панно. Резные элементы, формирующие ажурную рамку, красиво сочетаются с росписью цветочных букетов.

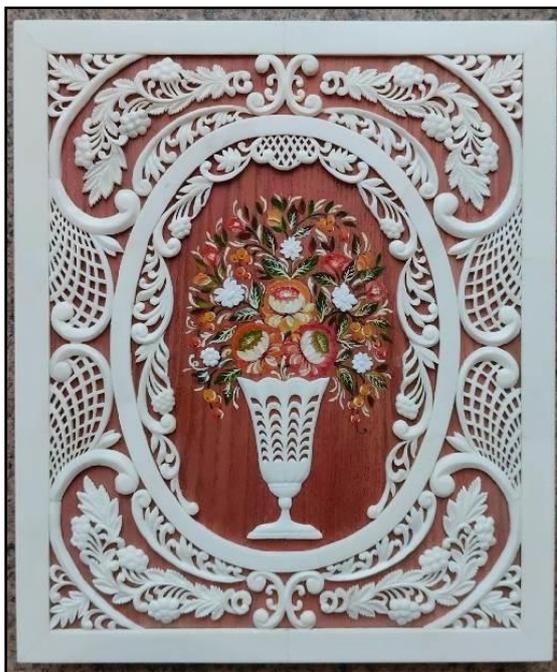

Рис. 7. Богданова Е. Панно «Осень». 2022 г. Руководитель: Колобов В.Н.

Рис. 8. Богданова Е. Панно «Весна». 2022 г. Руководитель: Колобов В.Н.

Рис. 9. Богданова Е. Панно «Зима». 2022 г.
Руководитель: В.Н. Колобов

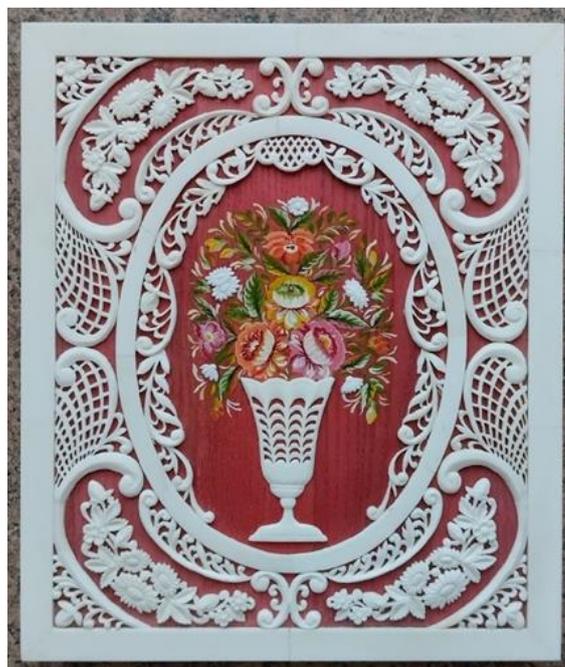

Рис. 10. Богданова Е. Панно «Лето». 2022 г.
Руководитель: В.Н. Колобов

В Высшей школе народных искусств (академии) обучение по профилю художественная резьба по кости основывается на освоении традиционной холмогорской резьбы, ее художественно-стилистических особенностей и технологий. В то же время происходит постоянный экспериментальный поиск решений и идей. Студенты имеют уникальную возможность реализовывать инновационные идеи и подходы в традиционное косторезное искусство, их проекты создают научную основу развития традиционного искусства, придавая ему современное звучание и динамичность.

Литература

1. Абросимова А. А. Художественная резьба по дереву, кости и рогу : учебное пособие / А. А. Абросимова, Н. И. Каплан, Т. Б. Митлянская. – 4-е издание, исправленное. – Москва : Высшая школа, 1998. – 192 с. – Текст : непосредственный.

2. Колобов В. Н. Материаловедение : учебник для студентов – будущих художников в области традиционных художественных промыслов России : профиль – художественная резьба по кости / В. Н. Колобов ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017. – 80 с. – ISBN 978-5-906697-59-2. – Текст : непосредственный.

3. Колобов В. Н. Применение органических и неорганических материалов в косторезном искусстве: новый взгляд на художественную композицию современных изделий / В. Н. Колобов – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство – Санкт-Петербург, 2024 – №1 – С. 174-188. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-00.pdf (дата обращения: 15.11.2024).

4. Колобов В. Н. Профессиональное образование в области художественной резьбы по кости – фактор сохранения и развития косторезного искусства : монография в 2-х частях. Ч. 1 / научный редактор : В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2020. – 80 с. – Текст : непосредственный.

5. Колобов В. Н. Технология художественной резьбы по кости : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль – художественная резьба по кости / В. Н. Колобов ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 83 с. – ISBN 978-5-6042073-6-9. – Текст : непосредственный.

6. Николай Буторин. Заслуженный художник России, лауреат Государственной премии им. И. Е. Репина : каталог выставки, посвященной 60-летию / Государственный русский музей. – Архангельск : Государственный Русский музей, 1994. – 48 с., ил. – Текст : непосредственный.

7. Рехачев М. В. Холмогорская резьба по кости / М. В. Рехачев. – Архангельск : Архангельское областное государственное издательство, 1949. – 96 с. – Текст : непосредственный.

8. Уханова И. Н. Севернорусская резная кость XVII–XIX веков / И. Н. Уханова. – Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2005. – 179 с., ил. – ISBN 5-93572-177-5. – Текст : непосредственный.

9. Уханова И. Н. Резьба по кости в России XVIII–XIX веков / И. Н. Уханова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1981. – 240 с., ил. – Текст : непосредственный.

References

1. Abrosimova A. A. Xudozhestvennaya rez`ba po derevu, kosti i rogu : uchebnoe posobie / A. A. Abrosimova, N. I. Kaplan, T. B. Mitlyanskaya. – 4-e izdanie, ispravlennoe. – Moskva : Vy`sshaya shkola, 1998. – 192 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Kolobov V. N. Materialovedenie : uchebnik dlya studentov – budushhix xudozhnikov v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov Rossii : profil` – xudozhestvennaya rez`ba po kosti / V. N. Kolobov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2017. – 80 s. – ISBN 978-5-906697-59-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Kolobov V. N. Primenenie organicheskix i neorganicheskix materialov v kostoreznom iskusstve: novy`j vzglyad na xudozhestvennuyu kompoziciyu sovremenny`x izdelij / V. N. Kolobov – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo – Sankt-Peterburg, 2024 – №1 – S. 174-188. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-00.pdf (data obrashheniya: 15.11.2024).

4. Kolobov V. N. Professional`noe obrazovanie v oblasti xudozhestvennoj rez`by` po kosti – faktor soxraneniya i razvitiya kostoreznogo iskusstva : monografiya v 2-x chastyax. Ch. 1 / nauchny`j redaktor : V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2020. – 80 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Kolobov V. N. Texnologiya xudozhestvennoj rez`by` po kosti : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` – xudozhestvennaya rez`ba po kosti / V. N. Kolobov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 83 s. – ISBN 978-5-6042073- 6-9. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Nikolaj Butorin. Zasluzhenny`j xudozhnik Rossii, laureat Gosudarstvennoj premii im. I. E. Repina : katalog vy`stavki, posvyashhennoj 60-letiyu / Gosudarstvenny`j russkij muzej. – Arxangel`sk : Gosudarstvenny`j Russkij muzej, 1994. – 48 s., il. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Rexachev M. V. Xolmogorskaya rez`ba po kosti / M. V. Rexachev. – Arxangel`sk : Arxangel`skoe oblastnoe gosudarstvennoe izdatel`stvo, 1949. – 96 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Uxanova I. N. Severnorusskaya reznaya kost` XVII–XIX vekov / I. N. Uxanova. – Sankt-Peterburg : Izdatel`stvo Gosudarstvennogo E`rmitazha, 2005. – 179 s., il. – ISBN 5-93572-177-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Uxanova I. N. Rez`ba po kosti v Rossii XVIII–XIX vekov / I. N. Uxanova. – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1981. – 240 s., il. – Tekst : neposredstvenny`j.

TOPICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY OF TRADITIONAL APPLIED ART: TRADITIONS AND INNOVATIONS

General issues of professional pedagogy of traditional applied art

УДК 378.6:745.5

Kolobov V.N., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of jewelry and bone carving art, head of the bone carving art workshop named after N.D. Butorin of the Higher School for Folk Arts (Academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: kolobov.kvn@gmail.com

Dronova N.D., doctor of technical sciences, associate professor, member of the union of artists of Russia, professor, professor of the department of socialhumanitarian and natural science disciplines of the Institute of traditional applied arts of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, Musa Dzhaliya str., 14, bldg. 2, e-mail: dronovanona@mail.ru

Creative works of students from the Higher School of Folk Arts (Academy): prospects for the development of kholmogory bone carving art

Abstract. The article discusses creative works by students of the Higher School of Folk Arts who are studying artistic bone carving. A brief comparative analysis of some works is conducted, revealing both traditional characteristics of Kholmogory bone carving art and new solutions that do not fit within the canons of Northern Russian bone carving. Factors influencing the formation of artistic style in the works of artists and masters of bone carving are substantiated. Historical data on artists and stylistic elements of bone carving from past centuries, which formed the traditional style of Kholmogory bone carving art, are presented.

Keywords: bone carving art, composition, artist, master, student, Kholmogory bone carving, openwork, sculpture, panel, canons, stylistic, technological.

Kholmogory artistic bone carving is one of the types of traditional arts and crafts, with the village of Lomonosovo in Arkhangelsk Oblast being its ancient center where traditions of this type of applied art are preserved and developed.

Analyzing the genesis of artistic bone carving in the Russian North from the XVI to the XXI century, it can be argued that Kholmogory bone carving art, like a living organism, has changed and transformed over time, with its stylistic and technological characteristics evolving.

Among the centers of bone carving art in the Russian North—Solvychegodsk, Vologda, Veliky Ustyug, etc.—the role of Kholmogorsky district particularly strengthened in the XVIII century [8; 9]. It was from these places that bone carvers

and turners were invited to Moscow and St. Petersburg to fulfill orders for the royal court. Masters not only worked on orders but also trained and improved the artistic level of their products, adopting innovative techniques. For example, O.Kh. Dudin, the founder of "Northern Rococo," developed the style and techniques of this fashionable eighteenth-century artistic style in bone carving [8], which became firmly established and turned into elements of traditional ornamentation in Kholmogory bone carving art. Bone carving artists interpret rocaille, adding individuality to the ornamental filling of the overall composition of the work.

N.S. Vereshchagin—a well-known bone carver of the late XVIII and early XIX centuries—embodied the styles of classicism and empire in his works. His vases, richly decorated with fine carvings, represent the highest level of professional skill and artistic style of the era. Elements invented by the artist—the plant meander, turned balls—"bone pearls," openwork mesh, and others—became canonical in bone carving art [8]. V.P. Guriev, one of the famous Kholmogory masters of the twentieth century and an organizer of production and training in the village of Lomonosovo, contributed to the revival of the bone carving craft in the early twentieth century when it was on the verge of extinction. In the late nineteenth century, he worked at a factory in St. Petersburg, where he made billiard balls and was the first to start making "Samoyed masks" out of bone for Archangel "Samoyed dolls" [7].

N.D. Butorin (December 7, 1934–April 10, 2013)—an artist and teacher, the founder of narrative engraving, creator of a new direction—engraving on bone. Before him, engraving served as an ornamental addition, filling empty fields of items with colorful ornaments or symbols [6].

Kholmogory artistic bone carving is the most renowned style of bone carving art in Russia, which transforms over time within the framework of traditional canons and requirements [1; 2; 5]. Various factors influence the renewal of artistic style: demands of the modern art market, demand for product assortment; individual authorial style; emergence of new materials and technologies, etc. Modern artists face a complex challenge – creating original works while carefully preserving traditions that form the essence and foundation of traditional Kholmogory bone carving art.

This issue – maintaining the traditional foundations of bone carving art while applying innovations – is of great importance in organizing the educational process for future bone carvers. As they acquire knowledge and develop skills, students choose an artistic style: strictly adhering to tradition or seeking new opportunities in creating works with their own unique authorial touch while respecting fundamental traditions, seamlessly integrating innovations. Students study traditions by repeatedly producing pieces based on samples. At the same time, innovation and originality are essential requirements for creative coursework and final qualification projects.

Several factors may influence the creative approach taken by students in creating artifacts: the appearance of new decorative materials unconventional for bone carving art (semi-precious and jewelry stones, amber, epoxy resins, mother-of-pearl, pearls, etc.); new technologies (pyrography, bone staining, inlay, digital computational devices used in carving, etc.); modern tools and equipment for

processing various materials (CNC lathe, sawing, milling machines, etc.); computer programs for drawing and 3D modeling; diverse internet resources, etc.

Using examples of works created by students of the Higher School of Folk Arts, we will analyze the artistic and technological components, identify traditions and innovations as a result of working on the artistic image.

Figure 1²⁰ shows a sculptural composition titled "Deer in Autumn Forest," executed using an unconventional material for bone carving—amber. Multi-figure sculptures are not widely prevalent in Kholmogory bone carving art, where openwork items dominate. However, during the late XVIII and early XIX centuries, many Kholmogory masters produced model-type sculptural compositions. An example is the table decoration "Nenets Camp," depicting scenes from the life of the Nenets people in the tundra, shown in Figure 2²¹.

Fig. 1. V. Malyshev Sculptural composition "Deer in Autumn Forest." 2023. Supervisor: V.N. Kolobov

The piece "Deer in Autumn Forest" is made from materials such as moose antler, decorative bone (metatarsus), and amber. A wooden base serves as the pedestal. The innovative and interesting decorative and coloristic solution in the artwork involves the use of amber, which acts not just as an additional element or accent but as a primary component alongside the decorative bone and horn, creating a coloristic and decorative contrast. The inlay of amber with bone and horn enhances the image of the spotted deer, while the sprinkling of amber "crumbs" creates a decorative effect of autumn foliage.

²⁰ Fig. 1, 3-10. Photos by the article's author.

²¹ Fig. 2. Virtual Russian Museum. - URL: https://rusmuseumvrn.ru/data/collections/folk_art/rk_211/index.php (accessed: November 25, 2024).

Fig. 2. Decorative table ornament "Nenets Camp."
Late 18th century. Kholmogory

In the sculptural composition "Paradise Garden" (Fig. 3), large openwork elements are used in the decorative design, creating images of trees and shrubs made from moose antlers, as well as small openwork details of peacock tails. The quality of execution of the openwork technique, characteristic of Kholmogory bone carving art, depends on the decorative material used. Metatarsal bones are often used for fine openwork, whereas the porous structure of moose antlers is better suited for larger pierced carvings. The decorative treatment of tree crowns' foliage is done in classical traditions and appears in many works by Kholmogory masters, both in relief and openwork forms. The novelty lies in the harmonious combination of large and small forms of openwork carving in multi-figure sculpture, allowing decorative objects and elements to blend together seamlessly.

Fig. 3. O. Alekhno Sculptural composition "Paradise Garden." 2017.
Supervisor: V.N. Kolobov

Another original creative idea in the creation of a sculptural composition is the application of epoxy resins (Fig. 4). Currently, synthetic resins are actively used in decorative and applied arts, including bone carving. In the sculptural composition

"Amphibians," epoxy resin was used to imitate water, perfectly complementing natural organic materials and helping create the desired decorative effect.

The box "Poppies in Summer Garden" (Fig. 5) features an unusual shape and numerous openwork ornamental inserts with floral motifs. Its construction lacks a solid wooden frame, allowing light to penetrate through the item, giving it a sense of lightness and fragility. The main elements of the ornamental composition are poppies, symbolizing fertility, feminine charm, and youth. The patterns in the composition are executed without traditional "northern rococo" elements typical of the Kholmogory style, yet the decorative texturing is based on canonical principles.

Fig. 4. V. Malyshev Sculpture "Amphibians." 2019.
Supervisor: V.N. Kolobov

Fig. 5. Borminskaya S. Openwork box
"Poppies in Summer Garden." 2018.
Supervisor: V.N. Kolobov

Fig. 6. P. Kudryavtsev Rotating panel
"City of Peter." 2017. Supervisor:
V.N. Kolobov

The decorative rotating panel "City of Peter" (Fig. 6) depicts Peter the Great at the center, embodying the image of the founder of St. Petersburg. Surrounding Peter's profile, between two ornamental bands, are architectural landmarks representing the historical heritage of the city on the Neva River. On the foreground are architecture and monuments, while the sky is depicted in the background.

The panel is shaped like a ship's wheel, symbolizing the maritime character of the city. Due to its unique design, parts of the panel can be rotated.

The ornaments encircling the panel's composition are executed in the traditional style of Kholmogory bone carving, forming a rim-like pattern.

Figures 7-10 show decorative panels titled "Autumn," "Spring," "Summer," and "Winter" from the set "Seasons." These works demonstrate the variability in the use of expressive means from two types of decorative and applied arts: Kholmogory artistic bone carving and elements of Nizhny Tagil feather painting.

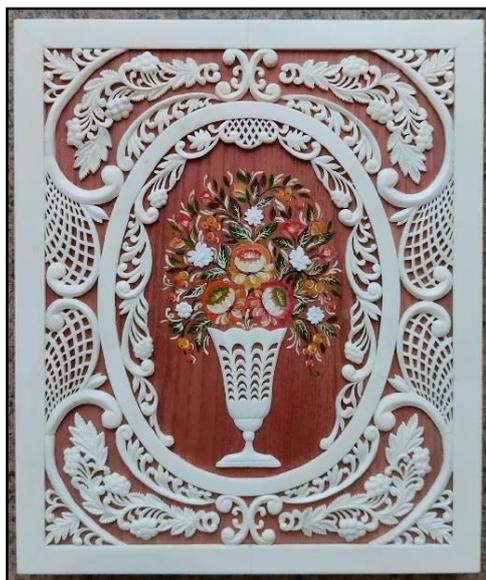

Fig. 7. E. Bogdanova Panel "Autumn."
2022. Supervisor: V.N. Kolobov

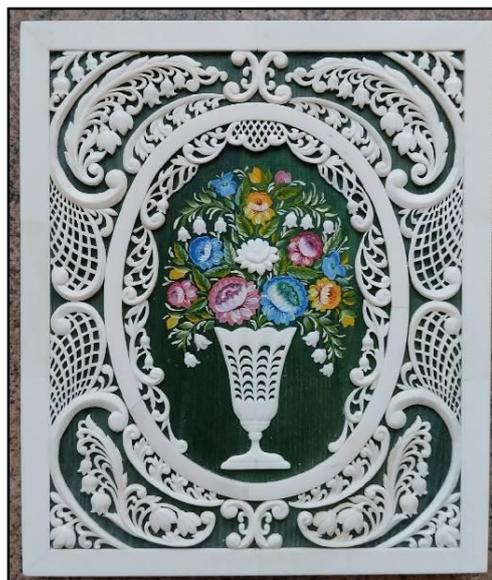

Fig. 8. E. Bogdanova Panel "Spring."
2022. Supervisor: V.N. Kolobov

Fig. 9. E. Bogdanova Panel "Winter."
2022. Supervisor: V.N. Kolobov

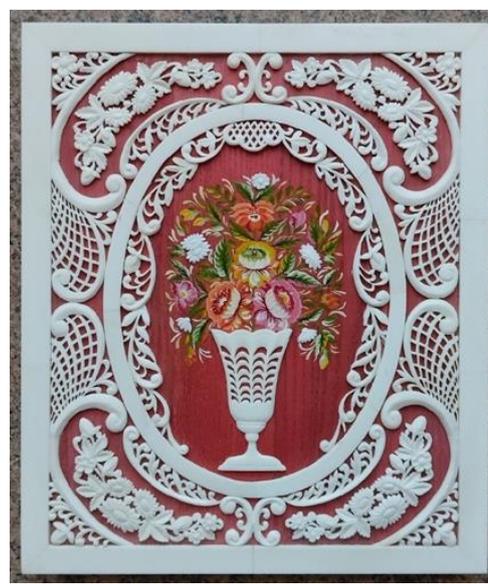

Fig. 10. E. Bogdanova Panel "Summer."
2022. Supervisor: V.N. Kolobov

The composition of the panels is characterized by clarity and stability of forms. Natural motifs and shapes retain their naturalness and create a lyrical image of each season, reflecting their sequential change. Seasonal peculiarities of each time of year are gently expressed in carved elements of ornamental and floral compositions, combined with bouquets painted in the Nizhny Tagil feather painting style. Rowan berries, lilies of the valley, spruce branches, and flowers are executed using openwork carving, while netting and plant shoots, typical of Nizhny Tagil painting, are harmoniously integrated into the overall composition of the panels. The carved elements forming the openwork frame beautifully complement the painted floral bouquets.

At the Higher School of Folk Arts (Academy), education in the field of artistic bone carving is based on mastering traditional Kholmogory carving, its artistic-

stylistic features, and technologies. At the same time, there is a constant experimental search for solutions and ideas. Students have a unique opportunity to implement innovative ideas and approaches into traditional bone carving art, with their projects providing a scientific basis for the development of traditional art, giving it a contemporary resonance and dynamism.

References

1. Abrosimova, A. A. (1998). *Khudozhestvennaya rezba po derevu, kosti i rogu* [Artistic wood, bone, and horn carving] (4th ed.). Moscow: Vysskaya Shkola.
2. Kolobov, V. N. (2017). *Materialovedenie* [Materials science]: Uchebnik dlya studentov – budushchikh khudozhnikov v oblasti traditsionnykh khudozhestvennykh promyslov Rossii: profil' – khudozhestvennaya rezba po kosti [Textbook for future artists in traditional Russian crafts: Profile – artistic bone carving]. St. Petersburg: Vysskaya Shkola Narodnykh Iskusstv.
3. Kolobov, V. N. (2024). *Primenenie organicheskikh i neorganicheskikh materialov v kostoreznom iskusstve: novyy vzglyad na khudozhestvennyuyu kompozitsiyu sovremennykh izdeliy* [Application of organic and inorganic materials in bone carving art: A new perspective on the artistic composition of contemporary products]. *Traditsionnoe prikladnoe iskusstvo*, 1, 174-188.
4. Kolobov, V. N. (2020). *Professionalnoe obrazovanie v oblasti khudozhestvennoy rezby po kosti – faktor sokhraneniya i razvitiya kostoreznogo iskusstva: Monografiya v dvukh chastyakh (Chast 1)* [Professional education in artistic bone carving: A factor in preserving and developing bone carving art: Monograph in two parts (Part 1)]. St. Petersburg: Vysskaya Shkola Narodnykh Iskusstv.
5. Kolobov, V. N. (2018). *Tekhnologiya khudozhestvennoy rezby po kosti: Uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchikhsya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly, profil' – khudozhestvennaya rezba po kosti* [Technology of artistic bone carving: Textbook for students studying in the field of decorative and applied arts and folk crafts, profile – artistic bone carving]. St. Petersburg: Vysskaya Shkola Narodnykh Iskusstv.
6. Nikolai Butorin (1994). *Zasluzhennyy khudozhnik Rossii, laureat Gosudarstvennoy premii im. I. Ye. Repina: Katalog vystavki, posvyashchenoy 60-letiyu* [Nikolai Butorin. Honored Artist of Russia, Laureate of the I.E. Repin State Prize: Exhibition catalog dedicated to the 60th anniversary]. Arkhangelsk: Gosudarstvennyy Russkiy Muzei.
7. Rekhachev, M. V. (1949). *Kholmogorskaya rezba po kosti* [Kholmogory bone carving]. Arkhangelsk: Arkhangel'skoe Oblastnoe Gosudarstvennoe Izdatel'stvo.
8. Ukhanova, I. N. (2005). *Severnorusskaya reznaya kost XVII–XIX vekov* [Northern Russian carved bone of the XVII-XIX centuries]. St. Petersburg: Izdatel'stvo Gosudarstvennogo Ermitazha.
9. Ukhanova, I. N. (1981). *Rezba po kosti v Rossii XVIII–XIX vekov* [Bone carving in Russia in the XVIII-XIX centuries]. Leningrad: Khudozhnik RSFSR.

Уколова Ю.И., заместитель директора по научной и методической работе Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 601408, Россия, Владимирская область, Вязниковский район, пос. Мстера, ул. Советская, д. 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

Ukolova Yu.I., deputy director for scientific and methodical work of the Mstera institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov – branch of «Higher school of folk arts (academy)», 601408, Vladimir region, Vyaznikovsky district, Mstera settlement, Sovetskaya str., 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

Внедрение мстерского миниатюрного рисунка в содержание обучения студентов высшего образования в области мстерской лаковой миниатюрной живописи

Implementation of mstera miniature painting in the content of teaching students of higher education in the field of mstera lacquer miniature painting

Аннотация. Статья посвящена экспериментальной работе по внедрению в структуру содержания высшего образования в области мстерской лаковой миниатюрной живописи мстерского миниатюрного рисунка. Автор анализирует влияние новой дисциплины на повышение навыков студентов при проектировании собственно-творческих произведений мстерской лаковой миниатюрной живописи. В статье рассмотрено применение критериально-оценочного подхода для проверки эффективности разработанного содержания обучения мстерскому миниатюрному рисунку.

Ключевые слова: мстерский миниатюрный рисунок, мстерская лаковая миниатюрная живопись, проектирование, высшее образование, экспериментальное исследование, стилизация и трансформация фигуры человека, творческая деятельность, линейный рисунок, академический рисунок, декоративный рисунок.

Annotation. The article is devoted to an experimental study on the introduction of teaching mstera miniature drawing into the structure of the content of higher education in the field of mstera lacquer miniature painting. The influence of the new discipline on improving students' skills in designing the actual creative works of the master lacquer miniature painting. The article considers the application of a criteria-based assessment approach to verify the effectiveness of the developed content of teaching the mstera miniature drawing.

Keywords: mstera miniature drawing, mstera lacquer miniature painting, design, higher education, experimental research, stylization and transformation of the human figure, creative activity, linear drawing, academic drawing, decorative drawing.

При создании собственно-творческого произведения мстерской лаковой миниатюрной живописи важным аспектом является умение грамотно

и конструктивно верно выстроить фигуру человека. Для выполнения этой задачи в структуре содержания высшего образования в данной области искусства включено обучение академическому рисунку, в рамках которого студенты высшего образования изучают пропорции, пластику и анатомическое строение фигуры человека, а также моделировку формы при помощи тона. Однако академический рисунок и не может полностью закрыть потребность познания в способах изображения фигуры человека непосредственно для создания художественных произведений мстерской лаковой миниатюрной живописи.

Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются студенты при трансформации академического изображения в стилизованную художественную интерпретацию, это сохранение пропорций и анатомической правильности изображения объекта стилизации с учетом художественной условности и сохранения особенностей мстерской лаковой миниатюрной живописи: композиции, цветовой гаммы, декоративных элементов и т.д. [1, с. 94]. Другая проблема – поиск баланса между реалистичностью и стилизацией, сохранением выразительности и индивидуальности изображенного образа.

Под «традициями» в изображении фигуры человека в мстерской лаковой миниатюрной живописи мы понимаем определенное декоративное интерпретирование реалистической натуры в одномерном пространстве композиционного решения, в котором характерными особенностями являются следующие:

- 1) удлиненность пропорций фигуры человека, руки и стопы имеют утонченный вид, голова соотносится с телом в пропорциях 1:9;
- 2) построение линий в три приема – тонкая линия, её наполнения и «тоновой удар» в основании конструкции линии, которая представляет собой наивысшую точку излома, тоновую доминанту;
- 3) подробная детализация изображения одежд фигуры человека с применением «ковровых» орнаментов и декорирования элементов амуниции;
- 4) предпочтение холодной цветовой гаммы: преобладают зеленые, голубы, изумрудные и золотистые оттенки цвета.

В действующем содержании обучения студентов высшего образования существовала учебная дисциплина, которая частично закрывала потребности в получении знаний и умений о стилизации плоскостного изображения фигуры человека – «Декоративный рисунок». Подробно специфика и содержание данной дисциплины при обучении студентов по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» проанализированы в трудах М.О. Ломакина, раскрыты основные принципы изобразительных приемов декоративного рисунка [2, с. 76]. В исследованиях автор акцентирует внимание на абстрактном мышлении и элементах импровизации при выстраивании алгоритма стилизации изображения; указывает на построение декоративного рисунка путем «имитации» единства художественного материала в практических работах студентов и привнесением

«дробности и случайности» в художественное произведение. М.О. Ломакин выстраивает алгоритм перехода и внедрения основных принципов академического построения фигуры в структуру декоративного рисунка, обосновывает необходимость непрерывной связи дисциплин профильного направления и рисунка, предлагая методы сближения учебных дисциплин путем имитации элементов различных видов традиционного прикладного искусства в декоративном рисунке [3, с. 138].

Соглашаясь с результатами исследований М.О. Ломакина о применении академических знаний в области рисунка для создания художественных произведений традиционного прикладного искусства, возможно утверждать, что в рамках творческого подхода к трансформации реалистического изображения в условно переработанное, допустимо использование подобных способов стилизации и алгоритмов перехода натуралистического изображения в двумерное плоскостное [5, с. 193].

Однако выстроенная общая концепция обучения декоративному рисунку для студентов традиционного прикладного искусства не отражала характерные сущностные художественные приемы мстерской лаковой миниатюрной живописи, такие как:

- графичность линий, имеющие свою толщину и тоновую интенсивность;
- светотеневая наполненность объёмной формы по принципу иконописной черно-красной прориси;
- насыщенность орнаментами композиции при имитации различных фактур.

В связи с вышесказанным возникла необходимость в разработке практических заданий, направленных не только на углубление знаний о лаковой миниатюрной живописи, но и способствующих повышению качества проектной деятельности студентов высшего образования. На основании колористической, композиционной, художественной и эстетической специфики мстерской лаковой миниатюрной живописи, анализа регионально-исторических особенностей преподавания данного вида искусства были не только изменены задания по декоративному рисунку, но и пересмотрена концепция обучения.

В качестве экспериментальной работы на базе Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», единственного вуза в России, в котором обучают искусству мстерской лаковой миниатюрной живописи, была разработана и внедрена в процесс обучения концептуально новая дисциплина – «Мстерский миниатюрный рисунок».

Целью проводимого исследования являлась практическая проверка разработанного содержания обучения мстерскому миниатюрному рисунку. Объектом экспериментальной работы являлась оценка выполнения практических работ студентов высшего образования мстерской лаковой миниатюрной живописи по разработанным критериям и показателям качества.

Научная новизна исследования заключается в получении и представлении объективных сведений о практической эффективности разработанного содержания обучения в контексте подготовки высококвалифицированных художников, способных создавать уникальные произведения мстёрской лаковой миниатюрной живописи по собственным проектам.

Проверка и внедрение нового содержания обучения мстёрскому миниатюрному рисунку осуществлялась в период в 2018-2024 гг. В исследовании участвовало 30 студентов высшего образования и 5 преподавателей.

Эксперимент строился на использовании определенных методов исследования, таких как анализ, синтез, педагогическое наблюдение, экспертное критериальное оценивание, мониторинг результативности выполнения практических заданий, которые были основаны на сущности данного вида искусства и освоении содержания высшего образования мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Разработаны адаптированные задания по учебным дисциплинам «Академический рисунок» и «Мстёрский миниатюрный рисунок». При разработке адаптированных заданий были поставлены и выполнены следующие задачи:

1) сформировать тематику заданий по академическому и мстёрскому миниатюрному рисунку в дополнение к темам проектирования будущих художественных произведений мстёрской лаковой миниатюрной живописи;

2) определить ракурсы фигуры человека в академических заданиях с менее выраженными трехмерными ракурсами без заострения прямой перспективы;

3) выстроить систему взаимной поддержки и консультирования между преподавателями кафедры рисунка и живописи головного вуза и кафедры художественно-исполнительской и проектной деятельности Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова;

4) разделить ведение дисциплин «Академический рисунок» и «Мстёрский миниатюрный рисунок» между преподавателями-специалистами классической академической школы рисунка и стилистической (мстёрская лаковая миниатюрная живопись).

Разработанные задания при совместной работе кафедр головного вуза и филиала значительно повысили уровень знаний, умений и навыков студентов об изображении стилизованной фигуры человека.

Во время проведения экспериментально-опытной работы был выявлен уровень профессионального роста студентов высшего образования мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Улучшились показатели качества стилизации в сравнении с декоративным рисунком: соответствие виду искусства, технологии и технике выполнения художественного произведения, тоновое решение, выдержанность графической линии росписи, а также композиционное решение в формате (рис. 1²²).

²² Рис. 1, 4. Графики автора статьи.

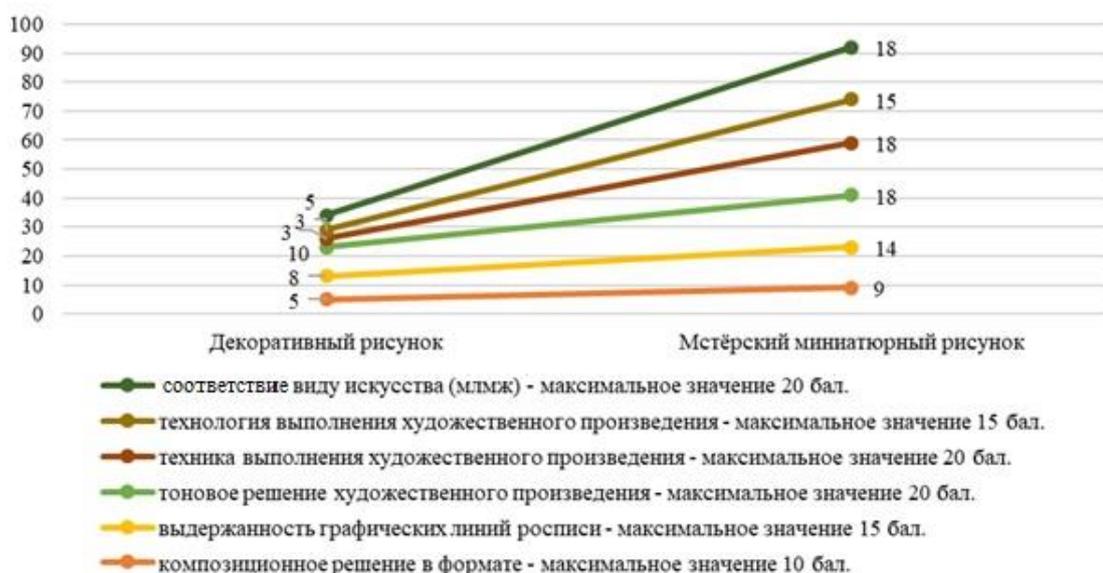

Рис. 1. Показатели освоения содержания новой дисциплины «Мстёрский миниатюрный рисунок» студентами высшего образования в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи

Практическое задание по выполнению малоформатного линейно-конструктивного рисунка фигуры человека в различных положениях и кистевого черно-красного миниатюрного рисунка (рис. 2, 3²³) суммарно оценивается по 100-бальной шкале.

Данные демонстрируют прирост качественных характеристик в обучении студентов и доказывают эффективность разработанного содержания обучения мстёрскому миниатюрному рисунку в сравнении с декоративным рисунком.

После внедрения содержания обучения мстёрскому миниатюрному рисунку студенты лучше понимают процесс построения и внедрения академического трехмерного изображения в одномерную плоскость проекта художественного произведения. Это позволяет оптимизировать собственно-

Рис. 2. Линейный рисунок фигуры человека в историческом костюме

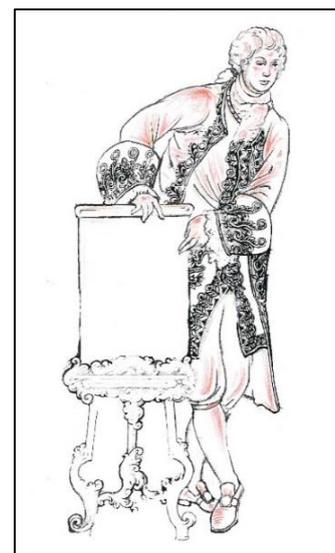

Рис. 3. Мстёрский кистевой черно-красный рисунок фигуры человека в историческом костюме

²³ Рис. 2, 3. Фото из методического фонда Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

творческую деятельность и повышает уровень освоения материала по проектированию (рис. 4).

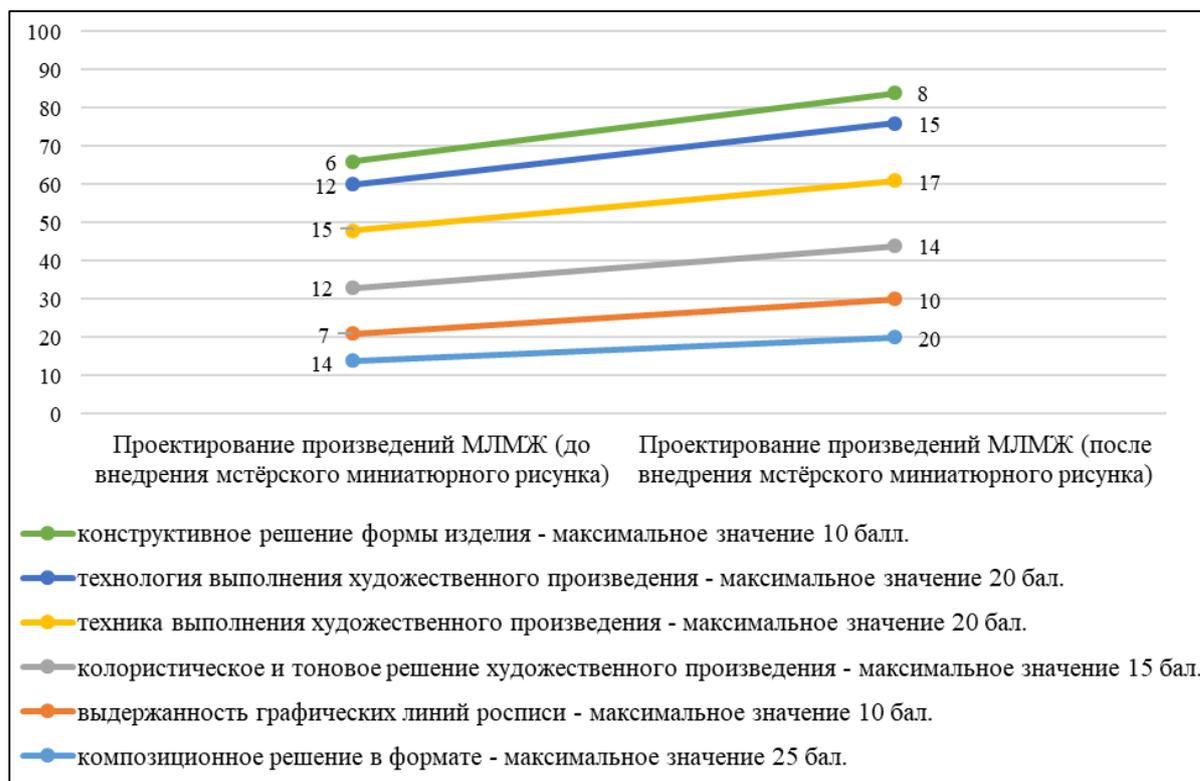

Рис. 4. Показатели освоения содержания дисциплины «Проектирования произведением мстерской лаковой миниатюрной живописи» студентами высшего образования

По итогам эксперимента, согласно проведенным опросам, студенты легче находят дополнительный материал для будущих проектов. Они чаще используют не только художественные образцы и каталоги мстерской лаковой миниатюрной живописи, но и обращаются к классической живописи и графике в поисках, но и проводят краткосрочные зарисовки фигур, чтобы лучше понять движение человеческого тела и создать образ персонажей для будущего проекта.

По результатам экспериментальной работы была расширена учебно-методическая база для студентов высшего образования мстерской лаковой миниатюрной живописи: разработано учебное пособие «Мстерский миниатюрный рисунок», адресованное студентам высшего образования данного вида искусства, содержащее теоретический и наглядный материал для практических занятий аудиторной и внеаудиторной работы [4].

Проведенное исследование доказало эффективность разработанного содержания обучения мстерскому миниатюрному рисунку, о чем свидетельствуют результаты эксперимента. Исключение из учебного процесса декоративного рисунка и внедрение новой дисциплины «Мстерский миниатюрный рисунок» позволило повысить уровень профессиональных навыков студентов, что отражается в росте качественных показателей,

созданных ими уникальных художественных произведений мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Таким образом новый компонент содержания высшего образования в данной области искусства служит инструментом улучшения подготовки будущих художников лаковой миниатюрной живописи.

Литература

1. Борисова В. Ю. Профессиональное образование в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи как фактор сохранения и развития традиционной художественной культуры : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискания ученой степени кандидата педагогических наук / Борисова Валерия Юрьевна; Высшая школа народных искусств . – Москва, 2009. – 271 с.

2. Ломакин М. О. Закономерности работы над реалистическим и условно-плоскостным изображением в процессе создания декоративных решений натуральных рисунков / М. О. Ломакин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 2 (32). – С. 74-79. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00031. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-07.pdf (дата обращения: 12.11.2024).

3. Ломакин М. О. Преподавание академического и декоративного рисунка студентам лаковой миниатюрной живописи в бакалавриате: обобщение опыта / М. О. Ломакин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 1 (39). – С. 135-142. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-135-142. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-17.pdf (дата обращения: 12.11.2024)

4. Уколова Ю. И. Мстёрский миниатюрный рисунок : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств ; технический редактор Ю. Е. Лапина. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 52 с.

5. Уколова Ю. И. Интегрирование элементов реалистического изображения в художественно-графические проекты изделий мстёрской лаковой миниатюрной живописи / Ю. И. Уколова – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3 (49). – С. 191-202. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-21.pdf (дата обращения: 14.11.2024).

References

1. Borisova V. Yu. Professional`noe obrazovanie v oblasti msterskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi kak faktor soxraneniya i razvitiya tradicionnoj xudozhestvennoj kul`tury` : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika

professional'nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskaniya uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Borisova Valeriya Yur`evna; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv . – Moskva, 2009. – 271 s.

2. Lomakin M. O. Zakonomernosti raboty` nad realisticheskim i uslovno-ploskostny`m izobrazheniem v processe sozdaniya dekorativny`x reshenij naturny`x risunkov / M. O. Lomakin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 2 (32). – S. 74-79. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00031. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-07.pdf (data obrashheniya: 12.11.2024).

3. Lomakin M. O. Prepodavanie akademicheskogo i dekorativnogo risunka studentam lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v bakalavriate: obobshhenie opy`ta / M. O. Lomakin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 1 (39). – S. 135-142. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-135-142. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-17.pdf (data obrashheniya: 12.11.2024)

4. Ukolova Yu. I. Mstyorskij miniatyurny`j risunok : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova ; Mstyorskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 52 s.

5. Ukolova Yu. I. Integrirovaniye e`lementov realisticheskogo izobrazheniya v xudozhestvenno-graficheskie proekty` izdelij mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / Yu. I. Ukolova – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3 (49). – S. 191-202. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-21.pdf (data obrashheniya: 14.11.2024).

Ukolova Yu.I., Deputy Director for Scientific and Methodological Work at the Mstyora Institute of Lacquer Miniature Painting named after F.A. Modorov - Branch of the Higher School of Folk Arts (Academy), 601408, Russia, Vladimir Region, Vyaznikovsky District, pos. Mstyora, Sovetskaya St., 84, email: zayceva_j.i@mail.ru

Introduction of the Mstyora miniature drawing into the content of education of undergraduate students in the field of Mstyora lacquer miniature painting

Abstract. The article is devoted to experimental work on introducing the Mstyora miniature drawing into the structure of higher education in the field of Mstyora lacquer miniature painting. The author analyzes the impact of the new discipline on improving the skills of students in designing creative works of Mstyora lacquer miniature painting. The article discusses the application of a criterion-evaluation approach to check the effectiveness of the developed content of teaching the Mstyora miniature drawing.

Keywords: Mstyora miniature drawing, Mstyora lacquer miniature painting, design, higher education, experimental research, stylization and transformation of the human figure, creative activity, linear drawing, academic drawing, decorative drawing.

When creating a creative work of Mstyora lacquer miniature painting, an important aspect is the ability to constructively build the human figure correctly and competently. To accomplish this task, the structure of higher education content in this field of art includes the study of academic drawing, within which undergraduate students study the proportions, plasticity, and anatomical structure of the human figure, as well as the modeling of the shape using tone. However, academic drawing cannot fully meet the need for knowledge about how to depict the human figure specifically for creating artistic works of Mstyora lacquer miniature painting.

One of the main problems that students face when transforming an academic image into a stylistic artistic interpretation is maintaining the correct proportions and anatomical accuracy of the object being stylized while taking into account the artistic conventionality and preserving the characteristics of Mstyora lacquer miniature painting: composition, color scheme, decorative elements, etc. [1, p. 94]. Another problem is finding a balance between realism and stylization, preserving expressiveness and individuality of the depicted image.

By "traditions" in the representation of the human figure in Mstyora lacquer miniature painting, we mean a certain decorative interpretation of realistic nature in one-dimensional space of compositional solution, characterized by the following features:

- elongated proportions of the human figure, arms and feet have a refined appearance, the head corresponds to the body in a ratio of 1:9;

- line construction in three stages - a thin line, its filling, and a "tone strike" at the base of the line construction, which represents the highest point of bend, tonal dominance;
- detailed imaging of the clothes of the human figure with the use of "carpet" ornaments and decoration of ammunition elements;
- preference for cold color scheme, green, blue, emerald, and golden hues predominate.

In the current content of education for undergraduate students, there was a subject called "Decorative Drawing," which partially met the need for knowledge and skills related to the stylization of a two-dimensional image of the human figure. The specifics and content of this subject in educating students majoring in "Decorative and Applied Arts and Folk Crafts" were analyzed in detail by M.O. Lomakin, who revealed the basic principles of the visual techniques used in decorative drawing [2, p. 76]. In his studies, the author highlights abstract thinking and improvisation elements in developing a stylization algorithm. He also notes that decorative drawing is constructed via the "simulation" of material unity in students' practical work and by introducing "fragmentation and randomness" into the artwork. M.O. Lomakin outlines an algorithm for integrating the fundamental principles of academic figure construction into the structure of decorative drawing, justifying the necessity of continuous interconnection between subjects in the specialization track and drawing, and suggests methods for bringing these subjects closer together by simulating elements of various types of traditional applied art in decorative drawing [3, p. 138].

While agreeing with M.O. Lomakin's findings regarding the application of academic knowledge in drawing to create artworks of traditional applied arts, it can be argued that within a creative approach to transforming a realistic image into a conditionally reworked one, similar stylization methods and transition algorithms could be employed to convert naturalistic images into two-dimensional flat ones [5, p. 193].

However, the overall concept of teaching decorative drawing to students of traditional applied arts failed to reflect the characteristic essential artistic techniques of Mstyora lacquer miniature painting, such as:

- the graphic quality of lines, which possess their own thickness and tonal intensity;
- light and shadow depth within voluminous shapes based on the principle of iconographic black-and-red linework;
- rich ornamentation of the composition with the simulation of different textures.

In light of the above, there arose a need to develop practical assignments in the course of which not only would lacquer miniature painting be interpreted but also the quality of project activities of undergraduate students would improve.

Based on the coloristic, compositional, artistic, and aesthetic specifics of Mstyora lacquer miniature painting, as well as the analysis of regional historical peculiarities of teaching this type of art, the tasks for the subject of decorative drawing were changed, and the concept of education was revised.

As an experimental effort, the Mstyora Institute of Lacquer Miniature Painting named after F.A. Modorov — a branch of the Higher School of Folk Arts (Academy), the only university in Russia where the art of Mstyora lacquer miniature painting is taught, developed and implemented a fundamentally new subject, "Mstyora Miniature Drawing."

The purpose of the conducted research was to practically verify the developed content of teaching Mstyora miniature drawing. The object of the experimental work was to evaluate the performance of practical works by undergraduate students studying Mstyora lacquer miniature painting according to the developed criteria and indicators of quality.

The scientific novelty of the research lies in obtaining and presenting objective information about the practical effectiveness of the developed content of education in the context of preparing highly qualified artists capable of creating unique works of Mstyora lacquer miniature painting based on their projects.

The verification and implementation of the new content of teaching Mstyora miniature drawing took place during the period from 2018 to 2024. The study involved 30 undergraduate students and 5 teachers.

The experiment was built using specific research methods, such as analysis, synthesis, pedagogical observation, expert criterial evaluation, monitoring the effectiveness of completing practical assignments, all based on the essence of this type of art and the assimilation of the content of higher education in Mstyora lacquer miniature painting. Adapted assignments for the subjects "Academic Drawing" and "Mstyora Miniature Drawing" were developed. When developing adapted assignments, the following tasks were set and completed:

- To formulate themes for assignments on academic and Mstyora miniature drawing in support of the topics of designing future artistic works of Mstyora lacquer miniature painting;
- To determine the perspectives of the human figure in academic assignments with less pronounced three-dimensional perspectives without sharpening direct perspective;
- To build a system of mutual support and consultation between the faculty of drawing and painting of the head university and the department of artistic, executive, and design activities of the Mstyora Institute of Lacquer Miniature Painting named after F.A. Modorov;
- To divide the conduct of the disciplines "Academic Drawing" and "Mstyora Miniature Drawing" among instructors — experts in the classical academic school of drawing and stylistic (Mstyora lacquer miniature painting).

The developed assignments, created through the joint efforts of the departments of the head university and the branch, raised the level of knowledge, abilities, and skills of students concerning the depiction of a stylized human figure based on the results of the experiment.

During the experimental work, the level of professional growth of undergraduate students in Mstyora lacquer miniature painting was identified. Indicators of stylization quality improved compared to decorative drawing: compliance with the type of art, technology and technique of executing an artwork,

After implementing the content for teaching Mstyora miniature drawing, students better understand the process of constructing and integrating academic three-dimensional images into the one-dimensional plane of an artistic work's design. This allows them to optimize their creative activities and enhances their level of mastery in designing (Fig. 4).

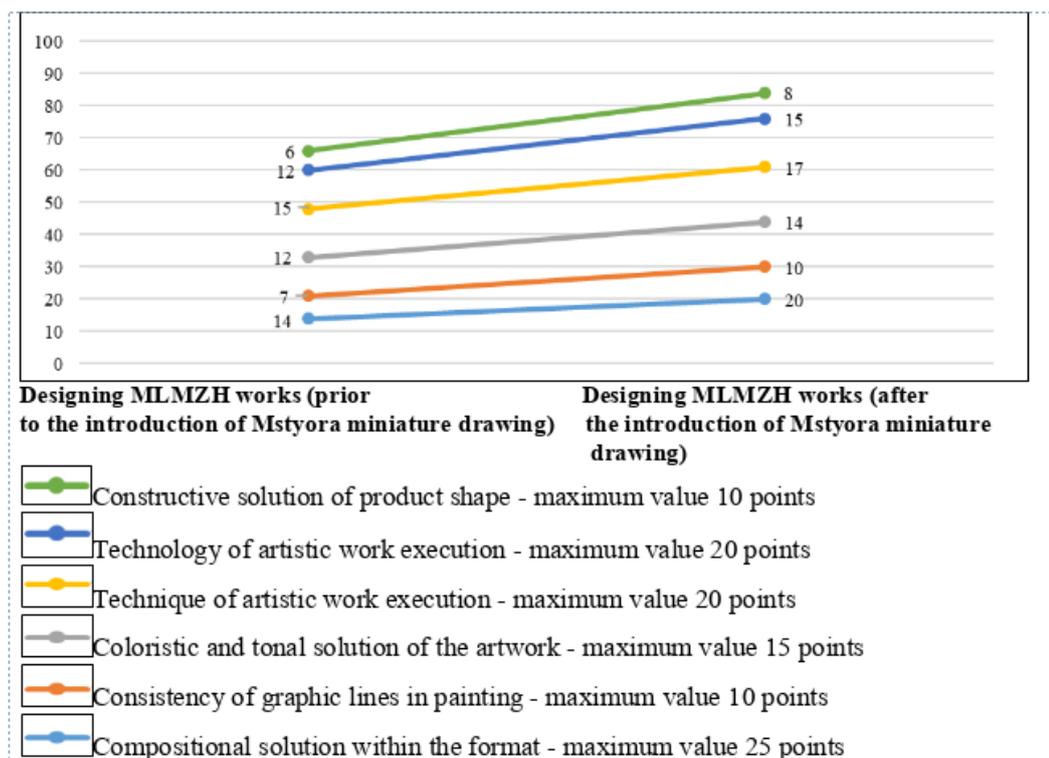

Fig. 4. Indicators of mastering the content of the discipline "Design of Mstyora lacquer miniature paintings" by higher education students

According to surveys conducted at the end of the experiment, students find it easier to locate additional materials for future projects. They not only use art samples and catalogues of Mstyora lacquer miniature painting but also turn to classical painting and graphic arts for inspiration. Additionally, they conduct short sketches of figures to better understand human body movement and create character images for upcoming projects.

As a result of this experimental work, the educational and methodological base for higher education students specializing in Mstyora lacquer miniature painting has been expanded. A textbook titled "Mstyora Miniature Drawing" was developed specifically for these students, containing theoretical and visual material for both classroom and extracurricular practice sessions [4].

This study demonstrated the effectiveness of the developed curriculum for teaching Mstyora miniature drawing, as evidenced by the results of the experiment. Replacing decorative drawing with the new course "Mstyora Miniature Drawing" improved students' professional skills, reflected in the increased quality of unique artistic works created in the style of Mstyora lacquer miniature painting. Therefore,

this new component of higher education in this field serves as a tool for enhancing the training of future artists specializing in lacquer miniature painting.

References

1. Borisova V. Yu. Professional education in the field of Mstyora lacquer miniature painting as a factor in preserving and developing traditional artistic culture: specialty 13.00.08 "Theory and methodology of vocational education": dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences / Borisova Valeria Yuryevna; Higher School of Folk Arts. - Moscow, 2009. - 271 p.

2. Lomakin M. O. Patterns of working on realistic and flat image in the process of creating decorative solutions for nature drawings / M. O. Lomakin. - Text: electronic // Traditional Applied Art and Education: e-journal. - St. Petersburg, 2020. - No. 2 (32). - pp. 74-79. - DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00031. - URL: https://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-07.pdf (accessed: 12.11.2024).

3. Lomakin M. O. Teaching academic and decorative drawing to undergraduate students of lacquer miniature painting: experience summary / M. O. Lomakin. - Text: electronic // Traditional Applied Art and Education: e-journal. - St. Petersburg, 2022. - No. 1 (39). - pp. 135-142. - DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-135-142. - URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-17.pdf (accessed: 12.11.2024).

4. Ukolova Yu. I. Mstyora miniature drawing: a textbook for students studying in the direction of "Decorative and applied arts and folk crafts (by type)" - Mstyora lacquer miniature painting / Yu. I. Ukolova; Mstyora Institute of Lacquer Miniature Painting named after F. A. Modorov, Higher School of Folk Arts; technical editor Yu. E. Lapina. - St. Petersburg: VSHNI, 2024. - 52 p.

5. Ukolova Yu. I. Integrating elements of realistic imagery into artistic-graphic designs of Mstyora lacquer miniature painting products / Yu. I. Ukolova - Text: electronic // Traditional Applied Art and Education: e-journal. - St. Petersburg, 2024. - No. 3 (49). - pp. 191-202. - URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-21.pdf (accessed: 14.11.2024).

Гульченко А.В., преподаватель кафедры ювелирного и косторезного искусства ФГБВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: froll_96@mail.ru

Gulchenko A.V., teacher of the department of jewelry and bone-carving art of the federal state budgetary educational institution, «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, nab. Griboyedov canal, 2, let. A, e-mail: froll_96@mail.ru

Проектирование тематической композиции в ювелирных украшениях Designing a thematic composition in jewellery

Аннотация. Статья посвящена проблеме разработки и созданию тематических художественно-графических проектов ювелирных изделий обучающимися в среднем профессиональном образовании. Представлено краткое описание принципов и этапов создания тематической композиции при разработке проектов ювелирных украшений. Проанализированы основные этапы обучения проектированию, а также примеры использования в процессе обучения исследовательского подхода для создания концепции художественного образа изделия, подбор материалов и ювелирных техник.

Ключевые слова: обучающийся, художественная деятельность, идея, концепция, художественный образ, композиция, проектирование, ювелирные украшения, ювелирное искусство, художественно-графический проект.

Abstract. The article is dedicated to the problem of developing and creating thematic artistic and graphic projects for jewelry by students in secondary vocational education. It presents a brief description of the principles and stages of creating thematic compositions in the development of jewelry design projects. The main methods of teaching design are analyzed, as well as examples of using a research approach in the learning process to create the concept of the artistic image of the product, as well as the selection of materials and jewelry techniques.

Keywords: student, artistic activity, idea, concept, artistic image, composition, design, jewellery, jewellery art, art and graphic project.

В 1970-х гг. в ювелирном искусстве вполне отчетливо обозначились новые тенденции, связанные с концептуализацией выполняемых изделий, отчетливо проявившиеся в работах Ф. Кузнецова и В. Гончарова [11]. Их основополагающая идея состояла в необходимости концептуализации ювелирных изделий, которые перестали позиционироваться только как украшения, но стали трактоваться как самостоятельные выставочные арт-объекты, подчеркивающие собственную уникальность и индивидуальность их владельца. Именно воплощение обозначенных качеств невозможно без разработки художественного образа ювелирного изделия.

С решением данной проблемы связано разработка содержания обучения проектированию в ювелирном искусстве, цель которого – разработка художественно-графического проекта будущего изделия. В ювелирном искусстве авторским проектом высокохудожественного ювелирного украшения считается работа, созданная на основе концепции художественного образа.

Концепция художественного образа в ювелирном искусстве представляет совокупность взаимосвязанных системообразующих идей, художественных средств их воплощения и выбор материалов и ювелирных техник, в наибольшей степени способных воплотить замысел автора [1, с. 93]. При формировании художественного образа автор «учитывает взаимосвязь изделия и человека, определяет степень соответствия формы, назначения и функциональной выразительности» [12, с. 140].

Авторская идея, до того момента как она будет воплощена в материале, реализуется в проекте (тематической композиции), в котором ясно и отчетливо выражен художественный замысел, представленный средствами выразительности (форма, линии, точка, пятно, тон, колорит и др.), направленными на создание ожидаемого впечатления или ощущения.

Опыт творческой деятельности, с которым связано создание графического проекта, приобретает и совершенствуется в ходе освоения обучающимися содержания учебной дисциплины «Проектирование».

Проектирование в ювелирном искусстве – процесс создания проекта произведения – связано с разработкой художественного образа, под которым понимается «система выразительных элементов, использующихся в качестве носителя художественного смысла» [8, с. 95], позволяющих отобразить в художественно-графическом проекте авторский замысел.

В процессе создания художественно-графического проекта ювелирных украшений можно выделить следующие этапы:

- рождение общего замысла будущего ювелирного изделия, рабочая формулировка темы;
- формирование концепции художественного образа будущего изделия, выбор средств художественной выразительности;
- подбор иллюстративного материала (зрительные образы, связанные с темой изделия) – аналогов ювелирных украшений, которые предполагается копировать с целью изучения их конструктивных особенностей;
- выполнение графических и живописных изображений отобранных ювелирных аналогов (линейные, тональные, выполненные в цвете) – копий отобранных иллюстраций ювелирных произведений;
- разработка листа ассоциаций (ассоциативной карты);
- создание на основе листа ассоциаций поисковых эскизов, рисунков проектируемого изделия сначала в академической манере, потом их декоративная переработка с целью трансформации в мотивы ювелирного украшения;

- разработка тематической композиции, в которой объединены поисковые эскизы;
- выбор материалов, соответствующих художественному образу ювелирного изделия;
- разработка конструкции ювелирного украшения;
- создание макета ювелирного изделия (пластилин, бумага);
- выполнение чертежа ювелирного изделия;
- копирование и перенос чертежа ювелирного изделия на тонированный лист бумаги и выполнение его в тоне и цвете;
- выполнение клаузуры.

В процессе проектирования важно учитывать, как художественные, так и технические аспекты выполнения проекта. К художественным аспектам относятся креативность, способность генерировать новые образы, а также художественный вкус и стиль автора, чувство цветовой гармонии и знаний живописных приемов. К техническим – законы композиции и рисунка, а также правила черчения, знания художественных материалов и инструментов, используемых для создания художественно-графических проектов, умение их применять.

Для успешного выполнения каждого этапа проекта ювелирного украшения обучающимся необходимо обладать определенной профессиональной «базой»: знанием стилей, традиций, современных и актуальных тенденций; техническими навыками выполнения чертежей и детальным отрисовыванием графических изображений ювелирных украшений; знаниями о драгоценных и цветных металлах, ювелирных вставках (природных и искусственных, их свойствах), ювелирных техниках и т.д.

Разрабатывая и оттачивая алгоритм создания художественно-графического проекта, совершенствуя методику преподавания и формы организации деятельности обучающихся, представлялось необходимым выявить и классифицировать основные трудности, которые возникали в процессе работы. С этой целью были изучены и проанализированы 78 проектов, выполненных обучающимися в 2015-2023 гг., из методического фонда кафедры ювелирного и косторезного искусства Высшей школы народных искусств (общий вид художественно-графического проекта ювелирных украшений представлен на рисунках 1²⁶, 2).

Проекты анализировались по следующим параметрам:

- компоновка основных видов ювелирного изделия и необходимых подписей в формате листа;
- композиционное и художественно-технологическое решение художественно-графического изделия проекта;
- корректность выполнения технического рисунка художественно-графического проекта, которая отображает технологическое понимание процесса реализации;

²⁶ Рис. 1-8. Фото автора статьи.

- присутствие концепции и художественного образа в проектной работе;
- наличие художественного названия проекта;
- разнообразие художественных тем при проектировании ювелирных украшений.

Рис. 1. М.Д. Панкова Художественно-графический проект кольца. 2020 г.
Преподаватель: Д.С. Дронов.
Высшая школа народных искусств

Рис. 2. Д.В. Голубчикова Художественно-графический проект колье. 2017 г.
Преподаватель: Д.С. Дронов.
Высшая школа народных искусств

Проведенное исследование позволило выявить, что около 30% проанализированных работ имеют погрешности в компоновке элементов (основных видов ювелирных украшений, подписи) и решениях художественно-графического проекта при светотеневой моделировке изделия в цвете (лессировки проектного изображения). Также анализ некоторых художественно-графических проектов выявил возможные затруднения, которые возникнут при материализации изделия из плоскостного изображения – в объемное произведение; отсутствие художественного названия проекта, которое отображает своеобразие созданного художественного образа.

Проведенный анализ художественно-графических проектов позволил выявить его этапы работы, которые потенциально содержат риски недостаточно качественного выполнения произведений ювелирного искусства. Это потребовало создание алгоритма работы над проектом, включающего три взаимосвязанных этапа.

Первый этап – вводная беседа с обучающимися, в ходе которой обсуждаются важнейшие теоретические основы и логика работы по созданию проекта; четкое и точное понимание сути основных профессиональных терминов (фор-эскиз, набросок, рисунок, чертёж, художественно-графический проект и др.) и научных понятий (концепция, эстетический образ, средства

художественной выразительности, клаузура и др.); согласование позиций как условие успешности работы над художественно-образным решением.

Остановимся на четырех принципиально значимых понятиях для выполнения художественно-творческого проекта, сущность которых необходимо объяснить и согласовать в ходе беседы.

Концепция художественного образа в ювелирном искусстве – ведущее и основополагающее понятие в проектировочной деятельности – трактуется как средство отражения авторской изучаемой и разрабатываемой темы, идей и замысла художественно-графического проекта ювелирного украшения [6]. Такой подход позволяет обучающемуся создать художественно-графический проект, в котором отчетливо проявляется его индивидуальный стиль и оригинальность замысла (ниже будет проанализирована то, как воплощается концепция в ювелирном изделии на примере проектирования броши «Тайна Марины» (рис. 7).

Другое системообразующее понятие – *художественный образ*, сущность которого в том, что через него творец выражает собственное «Я», «...ощущения, личностного видения предмета, явления, окружающего мира» [2, с. 7]. Художественный образ в ювелирном искусстве – это ассоциативное отображение концептуального направления при проектировании в определённой эстетике. Образ создается при помощи символов и заложенных в них смыслов. Примером может быть проектная работа по выполнению кольца «Тайна леса» (рис. 3).

Рис. 3. А. Макарова.
Художественно-графический
проект шейного украшения
«Тайна леса». Колье. 2023 г.
Преподаватель: Гульченко А.В.
Высшая школа народных
искусств

Проект шейного украшения был создан на основе ритмического чередования рельефных многослойных звеньев, олицетворяющих стилизованную флору таинственного леса. Центром композиции является так называемое «Сердце» леса, – неприкосновенная и невидимая человеку скрытая часть дикой природы. Этот таинственный символ, выполненный из кварца с рутиловыми включениями, окутан туманом в виде фоновой сетки

и завитков. Автор вдохновлялся изображениями мультипликационного фильма «Тайна Келлс», в котором иллюстрации были выполнены словно рисунки из старинной средневековой книги. Колье прекрасно подчеркивает женскую таинственность и индивидуальность ее обладательницы.

Для развития способности обучающихся мыслить нестандартно и образно, выполняется *клаузура* – демонстрационный лист с графическим изображением, отражающим художественный образ (рис. 4), на основе которого разрабатывается проект ювелирного украшения (рис. 5). Термин «клаузура» возник в XVI веке, обозначает выполненную практико-ориентированную творческую работу, используется как источник проектно-художественных решений. В настоящее время термин трактуется как «законченное художественное произведение – зримое воплощение творческих идей автора» [7, с. 676].

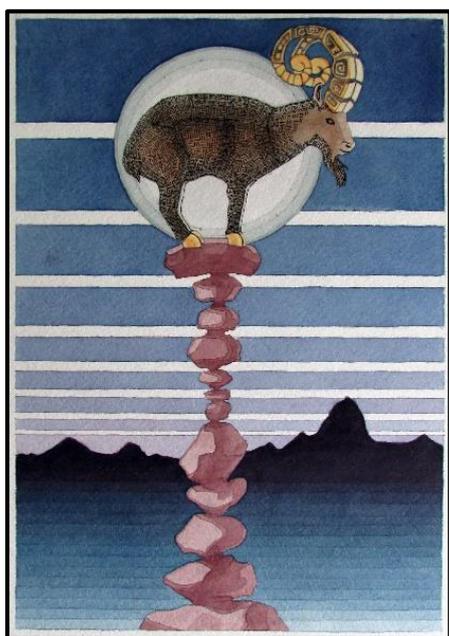

Рис. 4. А.В. Гульченко Клаузура к проектной работе на тему «Гармония, сила, баланс». 2018 г.
Преподаватель: Н.П. Козина.
Красносельское училище художественной обработки металла

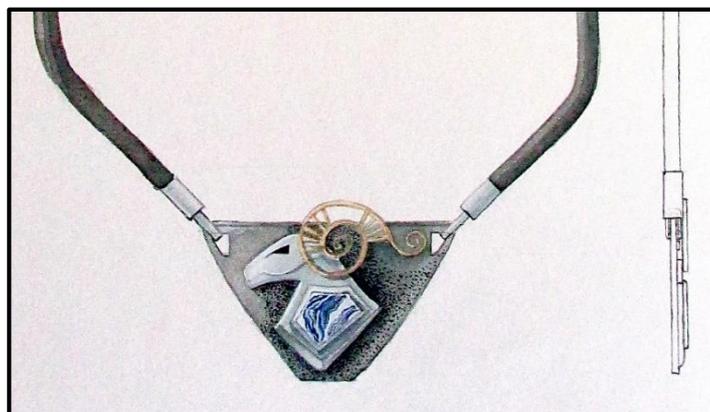

Рис. 5. А.В. Гульченко Фрагмент проекта ювелирного украшения на тему «Гармония, сила, баланс». Подвеска. 2018 г.
Преподаватель: Н.П. Козина
Красносельское училище художественной обработки металла

На рисунке 5 представлен фрагмент проектной работы – мужская подвеска на тему «Гармония, сила, баланс», вдохновленная многообразием, изяществом и красотой животного мира. Прототипом ювелирного мужского украшения является горный козёл – муфлон, символизирующий мужской характер и такие черты поведения как абсолютное спокойствие и устойчивость, духовная и физическая сила, выдержка, настойчивость, рискованность и др. Для большей полноты и точности воплощения художественного образа в изделии к проекту была разработана клаузура (рис. 4).

Художественная деятельность – в ювелирном искусстве понимается как процесс создания произведения искусства [5]. Ювелирная среда имеет непосредственную связь с процессом проектирования и включает умение анализировать, комбинировать, сопоставлять, придумывать, искать нестандартные решения, креативно мыслить, иметь объемно-пространственное воображение [9, с. 10].

После вводной беседы по объяснению терминологических понятий, условий выполнения задания по проектированию и этапов работы, обучающейся может приступить к практической трудовой деятельности. Это предполагает изучение разновидностей ювелирного изделия конкретного задания и конструктивных особенностей (подвижных соединений, замков); копирование найденного материала. Этот процесс называется сбором художественного материала. Например, если необходимо спроектировать звеньевой браслет на основе модуля, то необходимо изучить, выбрать и скопировать интересные, по мнению обучающегося, аналоги ювелирных изделий; изучить и зарисовать схемы разновидностей подвижных соединений и виды замков, используемых для браслетов.

Сбор и изучение теоретического и иллюстративного материала развивает кругозор, самостоятельность, художественный вкус, умение анализировать и выявлять интересные решения. Копирование ювелирных изделий и орнаментов дает практический опыт, ощущения пропорций, видение характерных особенностей ювелирных украшений разных авторов, развивает объемно-пространственное видение, «подсказывает» направление творческого поиска – всё это, формирует профессиональные умения обучающегося.

Второй этап включает следующие деятельностные процессы: определение общего замысла будущего проекта ювелирного изделия – поиск и формирование ведущей концептуальной идеи и темы будущего проекта ювелирного изделия. Поиск индивидуального художественного образа (субъективный процесс); составления листа ассоциаций (ассоциативной карты), соответствующего художественному образу; выполнение поисковых эскизов, рисунков графических и живописных изображений, основанных на разработке элементов карты.

Выбор темы связан с формированием общих контуров художественного образа, который задаёт направление композиции, конкретизирует рамки сбора материала, пробуждает креативные решения того, кто создаёт проектную работу. О.Л. Голубева отмечает: «Всё находится в вашей душе – это ваше мироощущение, мировоззрение, ваши жизненные принципы ваша позиция и отношение к тем или иным явлениям, темам» [3, с. 35].

Создание концепции и художественного образа – основа проектной деятельности. Обе составляющих одухотворяют работу, наполняя её смыслами, символикой, нестандартными решениями посредством «единства художественного отражения и выражения, которые являются ничем иным, как преобразованием реальности» [9, с. 17].

Раскроем основные моменты процесса проектирования на примере разработки ювелирной броши на морскую тематику. Брошь предназначалась человеку, увлекающемуся художественной культурой, что обусловило задачу – придумать такой художественный образ, который бы отчетливо показывал увлечение личности морской тематикой, маринами в искусстве (рис. 7, 8).

Разработка художественного образа и нахождение графического решения начиналась с поиска ответов на комплекс вопросов, без которых создать эффектный образ невозможно: в каких ситуациях будет использоваться украшение? Какое ощущение должно вызывать у владельца и зрителей? Какие материалы и техники будут использованы при выполнении? и др. Формированию концепции изделия способствует составление ассоциативной карты (рис. 6).

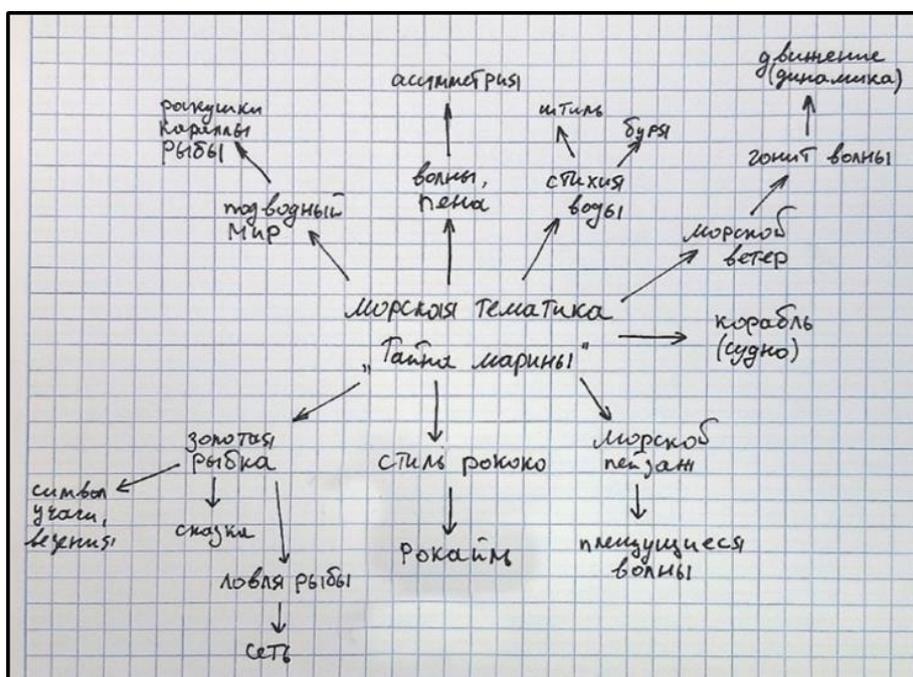

Рис. 6. А. Макарова. Ассоциативная карта к проектной работе (брошь) на тему «Тайна марины». 2023 г. Преподаватель: А.В Гульченко

Ассоциативная карта – это инструмент, помогающий организовать и структурировать мысли и идеи, связанные с концепцией и художественным образом. Составление ассоциативной карты позволяет создать общее поле для размышлений над художественным образом, соединить различные элементы и ассоциации, что помогает сгенерировать концептуальный художественный проект ювелирного изделия на конкретную тему. Ассоциативная карта представляет последовательность из 4 основных шагов.

Шаг 1. В центре листа формата А4 необходимо зафиксировать основную идею проекта, художественный образ и предварительное художественное название ювелирного изделия.

Шаг 2. От центральной записи расходятся стрелки, ведущие к субъективным ассоциациям и образам, конкретизирующим и отражающим концепцию, которые возникают при размышлении над основной идеей.

Шаг 3. От зафиксированных образов и ассоциаций новые стрелки, ведущие к более предметным и уточняющим образам. Если при прочтении

одного из образов нет нового ассоциативного ряда, то следует переходить к следующему.

Шаг 4. Повторение действий шага 3, но с появлением более узконаправленных и конкретных ассоциаций, фиксация техник и материалов.

Третий этап – поисковой эскизно-графической части работы над проектом – разработка индивидуальной композиции ювелирного украшения с использованием итогов работы по созданию ассоциативной карты. Проектирование позволяет комбинировать части ассоциативной карты, создавая единый образ, эффектность которого зависит от сочетаний элементов. Именно ассоциативная карта может стать источником вдохновения для проектирования.

Вдохновение – мотиватор, заложенный в человека от природы, который даёт силы, энергию, энтузиазм, помогает концентрироваться и побуждает к достижению цели. Имея ясно сформулированную цель и задачи, обучающемуся проще выполнять проектное задание [10, с. 112].

Рис. 7. А. Макарова.
Эскиз к проектной работе броши на тему
«Тайна марины». 2023 г.
Преподаватель: А.В. Гульченко

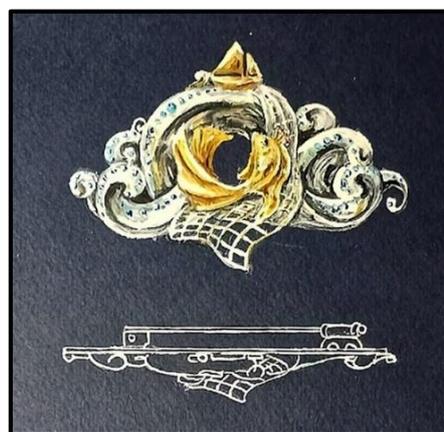

Рис. 8. А. Макарова. Фрагмент проекта ювелирного украшения на тему «Тайна марины». Брошь. 2023 г.
Преподаватель: А.В. Гульченко

Качество выполняемых эскизов, рисунков, колористических изображений повышается при многократной разработке вариантов, включая механизм перехода количественных изменений в качественные [4].

После составления художественной композиции и выполнения детально-отрисованного изображения ювелирного украшения в полихромной графике, осуществляется разработка конструкции, выполнение чертежа ювелирного изделия с соблюдением всех габаритных размеров (высоты, ширины, глубины, толщины), а также макета изделия из подручных пластичных материалов, демонстрируя умения обучающегося объёмно-пространственного мышления и знаний о конструктивности. Далее, компоновка на формате планшета необходимых элементов (технического рисунка – чертежа, подписей), с последующим выполнением линейно-графического решения главного вида проекции чертежа (фронтального или

изометрического вида) ювелирного украшения с передачей светотеневой моделировки формы (тональной и цветовой).

В современном ювелирном искусстве концепция художественного образа стала неотъемлемым компонентом создания уникальных изделий. Это обуславливает возрастание роли процесса проектирования, значения художественно графического проекта как инструмента рождения эксклюзивного произведения ювелирного изделия.

Литература

1. Береговая О. В. Художественная образность украшений в аспекте эстетического восприятия (на примере работ уральских ювелиров XX века) / О. В. Береговая. – Текст : электронный // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2021. – № 2. – С. 91-95. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennaya-obraznost-ukrasheniy-v-aspekte-esteticheskogo-voSPIriatiya-na-primere-rabot-uralskih-yuvelirov-xx-veka> (дата обращения: 27.11.24).

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. – 120 с. – ISBN 5-85200-417-0. – Текст : непосредственный.

3. Голубева О. Л. Основы проектирования : учебник для студентов высших художественных учебных заведений / О. Л. Голубева. – Москва : В. Шевчук, 2014. – 131 с. – ISBN 978-5-94232-101-7. – Текст : непосредственный.

4. Закон перехода количественных изменений в качественные. – Текст : электронный // РУВИКИ : сайт интернет-энциклопедии «РУВИКИ». – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Закон_перехода_количественных_изменений_в_качественные (дата обращения: 19.11.24).

5. Зотикова И. М. Организация художественной деятельности детей в педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения / И. М. Зотикова. – Текст : электронный // nsportal : социальная образовательная сеть. – URL: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/02/23/3-organizatsiya-hudozhestvennoy-deyatelnosti-detey-v-pedagogicheskom> (дата обращения: 18.18.24).

6. Каткова Т. Н. Разработка художественного содержания и концепции серии текстильных панно / Т. Н. Каткова. – Текст : электронный // Научный аспект : мультидисциплинарный журнал. – URL: <https://na-journal.ru/5-2023-kultura-iskusstvo/5372-razrabotka-hudozhestvennogo-soderzhaniya-i-koncepcii-serii-tekstilnyh-panno> (дата обращения: 28.11.24).

7. Клазура как источник проектно-художественных решений в дизайне. – Текст : электронный // Современные проблемы науки и образования : сетевое издание. – Москва, 2015. – № 2. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=22873> (дата обращения: 28.11.24).

8. Лазутина Т. В. Символотворчество в ювелирном искусстве / Т. В. Лазутина. – Текст : электронный // Издательство «Грамота» : архив научных статей. – URL: <https://www.gramota.net/materials/3/2015/7-2/25.html> (дата обращения: 19.11.24).

9. Новиков А. М. Методология художественной деятельности / А. М. Новиков. – Москва : Эгвес, 2008. – 71 с. – ISBN 5-85449-064-1. – Текст : непосредственный.

10. Новиков А. М. Профессиональная педагогика : учебник по педагогическим специальностям и направлениям / А. М. Новиков, С. Я. Батышева, Г. М. Романцев [и др.] ; научное редактирование С. Я. Батышева. – Москва : АПО, 1997. – 511 с. – ISBN 5-85449-092-7. – Текст : непосредственный.

11. Перфильева И. Ю. Конструктивно-пластическое направление в авторском ювелирном искусстве России. 1970–80-е годы / И. Ю. Перфильева // Искусствознание. – Москва, 2014. – № 3/4. – С. 385-414. – Текст : непосредственный.

12. Чуракова М. В. Специфика художественного проектирования ювелирных изделий по замыслу в обучении будущих художников традиционных художественных промыслов / М. В. Чуракова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 3 (38). – С. 139-145. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-38-139-145. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-22.pdf (дата обращения: 19.11.24).

References

1. Beregovaya O. V. *Xudozhestvennaya obraznost` ukrashenij v aspekte e`steticheskogo vospriyatiya (na primere rabot ural`skix yuvelirov XX veka)* / O. V. Beregovaya. – Текст : e`lektronny`j // *Izobrazitel`noe iskusstvo Urala, Sibiri i Dal`nego Vostoka*. – Krasnoyarsk, 2021. – № 2. – S. 91-95. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennaya-obraznost-ukrasheniy-v-aspekte-esteticheskogo-vospriyatiya-na-primere-rabot-uralskih-yuvelirov-xx-veka> (data obrashheniya: 27.11.24).

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. – 120 s. – ISBN 5-85200-417-0. – Текст : neposredstvenny`j.

3. Golubeva O. L. *Osnovy` proektirovaniya : uchebnik dlya studentov vy`sshix xudozhestvenny`x uchebny`x zavedenij* / O. L. Golubeva. – Moskva : V. Shevchuk, 2014. – 131 s. – ISBN 978-5-94232-101-7. – Текст : neposredstvenny`j.

4. *Zakon perexoda kolichestvenny`x izmenenij v kachestvenny`e*. – Текст : e`lektronny`j // RUVIKI : sayt internet-e`nciklopedii «RUVIKI». – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Zakon_perexoda_kolichestvenny`x_izmenenij_v_kachestvenny`e (data obrashheniya: 19.11.24).

5. Zotikova I. M. Organizatsiya xudozhestvennoj deyatel'nosti detej v pedagogicheskom processe doskol'nogo obrazovatel'nogo uchrezhdeniya / I. M. Zotikova. – Tekst : e`lektronny`j // nsportal : social'naya obrazovatel'naya set`. – URL: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/02/23/3-organizatsiya-hudozhestvennoj-deyatelnosti-detey-v-pedagogicheskom> (data obrashheniya: 18.11.24).

6. Katkova T. N. Razrabotka xudozhestvennogo sodержaniya i koncepcii serii tekstil'ny`x panno / T. N. Katkova. – Tekst : e`lektronny`j // Nauchny`j aspekt : mul'tidisciplinarny`j zhurnal. – URL: <https://na-journal.ru/5-2023-kultura-iskusstvo/5372-razrabotka-hudozhestvennogo-soderzhaniya-i-koncepcii-serii-tekstilnyh-panno> (data obrashheniya: 28.11.24).

7. Klauzura kak istochnik proektno-xudozhestvenny`x reshenij v dizajne. – Tekst : e`lektronny`j // Sovremennye problemy` nauki i obrazovaniya : setevoe izdanie. – Moskva, 2015. – № 2. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=22873> (data obrashheniya: 28.11.24).

8. Lazutina T. V. Simvolotvorchestvo v yuvelirnom iskusstve / T. V. Lazutina. – Tekst : e`lektronny`j // Izdatel'stvo «Gramota» : arxiv nauchny`x statej. – URL: <https://www.gramota.net/materials/3/2015/7-2/25.html> (data obrashheniya: 19.11.24).

9. Novikov A. M. Metodologiya xudozhestvennoj deyatel'nosti / A. M. Novikov. – Moskva : E`gves, 2008. – 71 s. – ISBN 5-85449-064-1. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Novikov A. M. Professio nal'naya pedagogika : uchebnik po pedagogicheskim special'nostyam i napravleniyam / A. M. Novikov, S. Ya. Baty`sheva, G. M. Romancev [i dr.] ; nauchnoe redaktirovanie S. Ya. Baty`sheva. – Moskva : APO, 1997. – 511 s. – ISBN 5-85449-092-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

11. Perfil`eva I. Yu. Konstruktivno-plasticheskoe napravlenie v avtorskom yuvelirnom iskusstve Rossii. 1970–80-e gody` / I. Yu. Perfil`eva // Iskusstvoznanie. – Moskva, 2014. – № 3/4. – S. 385-414. – Tekst : neposredstvenny`j.

12. Churakova M. V. Specifika xudozhestvennogo proektirovaniya yuvelirny`x izdelij po zamy`slu v obuchenii budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / M. V. Churakova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 3 (38). – S. 139-145. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-38-139-145. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-22.pdf (data obrashheniya: 19.11.24).

Gulchenko A.V., teacher of the department of jewelry and bone-carving art of the Higher school of Folk Arts (Academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2A, e-mail: froll_96@mail.ru

Designing thematic compositions in jewelry

Abstract. The article is dedicated to the problem of developing and creating thematic artistic and graphic projects for jewelry by students in secondary vocational education. It presents a brief description of the principles and stages of creating thematic compositions in the development of jewelry design projects. The main methods of teaching design are analyzed, as well as examples of using a research approach in the learning process to create the concept of the artistic image of the product, as well as the selection of materials and jewelry techniques.

Keywords: student, artistic activity, idea, concept, artistic image, composition, design, jewellery, jewellery art, art and graphic project.

In the 1970s, new trends emerged quite distinctly in jewelry art, associated with the conceptualization of executed pieces, clearly manifested in the works of F. Kuznetsov and V. Goncharov [11]. Their fundamental idea was the need to conceptualize jewelry, which ceased to be positioned solely as ornaments but began to be interpreted as independent exhibition art objects, emphasizing the uniqueness and individuality of their owner. The embodiment of these qualities is impossible without developing the artistic image of the jewelry piece.

The solution to this problem involves the development of the content of education in jewelry design, aimed at creating an artistic-graphic project for a future product. In jewelry art, an authorial project of a highly artistic jewelry piece is considered to be a work created based on the concept of an artistic image.

The concept of an artistic image in jewelry art represents a set of interrelated systemic ideas, artistic means of their implementation, and the choice of materials and jewelry techniques that are best able to realize the author's intention [1, p. 93]. When forming the artistic image, the author "takes into account the relationship between the product and the person, determines the degree of correspondence between form, purpose, and functional expressiveness" [12, p. 140].

Before being embodied in material, the author's idea is realized in a project (thematic composition), in which the artistic intent is clearly and distinctly expressed through means of expression (form, lines, point, spot, tone, color, etc.) aimed at creating the expected impression or sensation.

The experience of creative activity associated with the creation of a graphic project is acquired and perfected during the mastery of the subject matter of the academic discipline "Design."

Design in jewelry art—the process of creating a project for a work—is linked to the development of an artistic image, understood as "a system of expressive

elements used as carriers of artistic meaning" [8, p. 95], allowing the author's intent to be represented in an artistic-graphic project.

In the process of creating an artistic-graphic project for jewelry, the following stages can be distinguished:

- Birth of the overall concept of the future jewelry item, formulation of the theme.
- Formation of the concept of the artistic image of the future product, selection of means of artistic expression.
- Selection of illustrative material (visual images related to the theme of the product) – analogues of jewelry intended to be copied for the study of their structural features.
- Creation of graphic and painted images of selected jewelry analogues (linear, tonal, color renderings) – copies of selected illustrations of jewelry pieces.
- Development of an association sheet (association map).
- Creation of search sketches based on the association sheet, drawings of the designed product first in an academic manner, then their decorative processing to transform them into jewelry motifs.
- Development of a thematic composition, combining search sketches.
- Selection of materials corresponding to the artistic image of the jewelry piece.
- Development of the construction of the jewelry item.
- Creation of a model of the jewelry piece (using plasticine, paper).
- Execution of a technical drawing of the jewelry piece.
- Copying and transferring the drawing onto a tinted sheet of paper and rendering it in tone and color.
- Completion of the clausura.

Throughout the design process, both artistic and technical aspects must be taken into account. Artistic aspects include creativity, the ability to generate new images, as well as the author's taste, style, sense of color harmony, and knowledge of painting techniques. Technical aspects encompass the laws of composition and drawing, rules of drafting, knowledge of artistic materials and tools used to create artistic-graphic projects, and the ability to apply them.

To successfully complete each stage of the jewelry project, students need a certain professional "foundation": knowledge of styles, traditions, contemporary and current trends; technical skills in drawing and detailed rendering of graphic representations of jewelry; knowledge of precious and colored metals, gemstones (natural and artificial, their properties), jewelry techniques, etc.

While developing and refining the algorithm for creating an artistic-graphic project, improving teaching methodology, and organizing student activities, it became necessary to identify and classify the main difficulties encountered during the work process. To this end, 78 projects completed by students between 2015 and 2023 were studied and analyzed from the methodological fund of the Jewelry and

Bone Carving Department of the Higher School of Folk Arts (the general appearance of the artistic-graphic project for jewelry is shown in figures 1²⁷ and 2).

The projects were analyzed according to the following parameters:

- Layout of the main views of the jewelry item and required captions within the format of the sheet;
- Compositional and artistic-technological solutions of the artistic-graphic project;
- Accuracy of execution of the technical drawing of the artistic-graphic project, reflecting the technological understanding of the realization process;
- Presence of a concept and artistic image in the project work;
- Existence of an artistic title for the project;
- Variety of artistic themes in the design of jewelry.

Figure 1. M.D. Pankova. Artistic-graphic project of a ring. 2020. Instructor: D.S. Dronov. Higher school of folk arts

Figure 2. D.V. Golubchikova. Artistic-graphic project of a necklace. 2017. Instructor: D.S. Dronov. Higher school of folk arts

The conducted study revealed that approximately 30% of the analyzed works contain errors in the layout of elements (main types of jewelry, captions) and decisions made in the artistic-graphic project when shading the product in color (glazing of the project image). Additionally, the analysis of some artistic-graphic projects identified possible challenges that may arise when transforming the flat image into a three-dimensional object; lack of an artistic title for the project, which reflects the uniqueness of the created artistic image.

The analysis of the artistic-graphic projects allowed us to identify the stages of work that potentially involve risks of inadequate quality execution of jewelry art

²⁷ Figures 1-8. Photo by the article's author.

pieces. This necessitated the creation of a work algorithm that includes three interconnected stages.

The first stage is an introductory conversation with students, during which the most important theoretical foundations and logic of project creation are discussed; clear and precise understanding of the essence of basic professional terms (rough sketch, sketch, drawing, technical drawing, artistic-graphic project, etc.) and scientific concepts (concept, aesthetic image, means of artistic expression, clausura, etc.); agreement on positions as a condition for successful work on the artistic solution.

Let's focus on four fundamentally significant concepts for executing an artistic project, whose essence needs to be explained and agreed upon during the conversation.

The concept of an artistic image in jewelry art—being the leading and foundational notion in design activity—is interpreted as a means of reflecting the author's studied and developed theme, ideas, and intentions of the artistic-graphic project for a jewelry piece [6]. Such an approach allows the learner to create an artistic-graphic project in which their individual style and originality of conception are clearly evident (we will later analyze how the concept is embodied in a jewelry piece using the example of designing the brooch "Secret of the Marina" (figure 7)).

Another crucial concept is the artistic image, whose essence lies in the fact that through it, the creator expresses their own "self," "... feelings, personal perception of an object, phenomenon, surrounding world" [2, p. 7]. The artistic image in jewelry art is an associative representation of the conceptual direction in design within a specific aesthetic framework. The image is created using symbols and the meanings embedded in them. An example could be the project work involved in creating the necklace "Forest Secret" (figure 3).

Figure 3. A. Makarova. Artistic-graphic project of a necklace "Forest Secret". Choker. 2023. Instructor: Gulchenko A.V. Higher school of folk arts.

The necklace project was created based on the rhythmic alternation of relief multi-layered links, embodying the stylized flora of a mysterious forest. The

centerpiece of the composition is what is called the "Heart" of the forest—a pristine and invisible part of wild nature hidden from human view. This mysterious symbol, made of quartz with rutile inclusions, is surrounded by fog in the form of a background grid and swirls. The author drew inspiration from the animated film "Secret of Kells," where the illustrations resemble drawings from an ancient medieval book. The choker perfectly outlines the mystery and individuality of its wearer.

To enhance students' ability to think unconventionally and imaginatively, a clausura is performed—a demonstration sheet with a graphic representation reflecting the artistic image (fig. 4), based on which the jewelry design project is developed (fig. 5). The term "clausura" originated in the 16th century, referring to practical-oriented creative work, serving as a source of project-artistic solutions. Today, the term is defined as a "finished artwork—visible embodiment of the author's creative ideas" [7, p. 676].

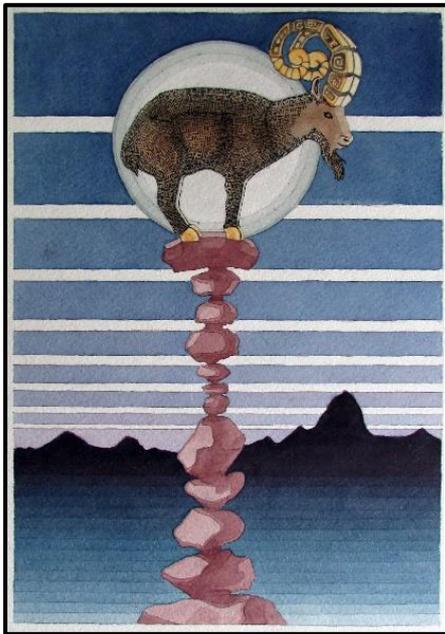

Figure 4. A.V. Gulchenko. Clausura for the project work on the topic "Harmony, Strength, Balance". 2018. Instructor: N.P. Kozina. Krasnoselsky College of Metalworking.

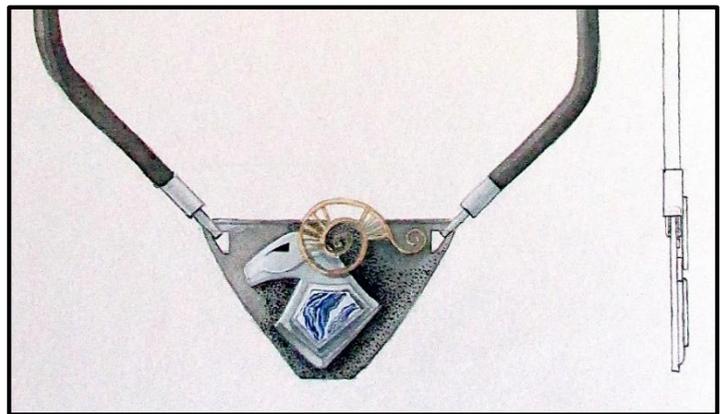

Figure 5. A.V. Gulchenko. Fragment of the jewelry project on the topic "Harmony, Strength, Balance". Pendant. 2018. Instructor: N.P. Kozina. Krasnoselsky College of Metalworking.

Figure 5 shows a fragment of the project work—a men's pendant on the theme "Harmony, Strength, Balance," inspired by the diversity, elegance, and beauty of the animal kingdom. The prototype for the male jewelry is the mountain goat, representing masculine traits like calmness, strength, perseverance, risk-taking, and more. To fully and accurately capture the artistic vision in the piece, a clausura was developed for the project (Fig. 4).

Artistic activity in jewelry art is understood as the process of creating a work of art [5]. The jewelry environment is closely connected to the design process and

encompasses abilities such as analyzing, combining, comparing, inventing, finding non-standard solutions, thinking creatively, and having spatial imagination [9, p. 10].

Following the introductory conversation explaining terminologies, task requirements, and work stages, the student can begin practical work. This entails examining different types of jewelry for the given assignment and their structural characteristics (movable connections, clasps). This procedure is known as gathering artistic material. For instance, if the task is to design a link bracelet based on a module, the student would need to select and copy appealing examples of jewelry; study and sketch various types of movable joints and locks commonly used in bracelets.

Gathering and studying theoretical and illustrative materials broadens horizons, fosters independence, develops artistic taste, analytical skills, and the ability to recognize interesting solutions. Copying jewelry pieces and patterns provides practical experience, helps understand proportions, identifies distinctive features of jewelry designs by different authors, enhances spatial visualization, and suggests directions for creative exploration, all of which contributes to the formation of the student's professional skills.

The second stage involves the following activities: defining the general concept of the future jewelry project, identifying the guiding conceptual idea and theme for the jewelry project. Finding an individual artistic image (subjective process); compiling an association list (associative map) aligned with the artistic image; generating exploratory sketches, drawings, and paintings based on the development of the map elements.

Choosing a theme is essential because it shapes the contours of the artistic image, sets the boundaries for material collection, encourages creative approaches, and sparks innovative ideas among those engaged in project work. As O.L. Golubeva notes: "Everything resides in your soul – it's your worldview, your life principles, your position and attitude towards certain phenomena or topics" [3, p. 35].

Creating a concept and an artistic image serves as the cornerstone of project-based activity. These components infuse the work with meaning, symbolism, and unconventional solutions via "unity of artistic reflection and expression, which is nothing less than a transformation of reality" [9, p. 17].

We'll illustrate the key points of the design process using the example of developing a marine-themed jewelry pin. The brooch was intended for someone who appreciates maritime culture, which posed the challenge of conceiving an artistic image that clearly reflects the wearer's passion for sea-related themes and marines in art (figures 7, 8).

Developing the artistic image and determining the graphic solution started with answering complex questions critical to creating an impactful image: under what circumstances will the ornament be worn? What feeling should it evoke in the wearer and observers? What materials and techniques will be utilized in its fabrication? Formulating the item's concept is facilitated by creating an associative map (figure 6).

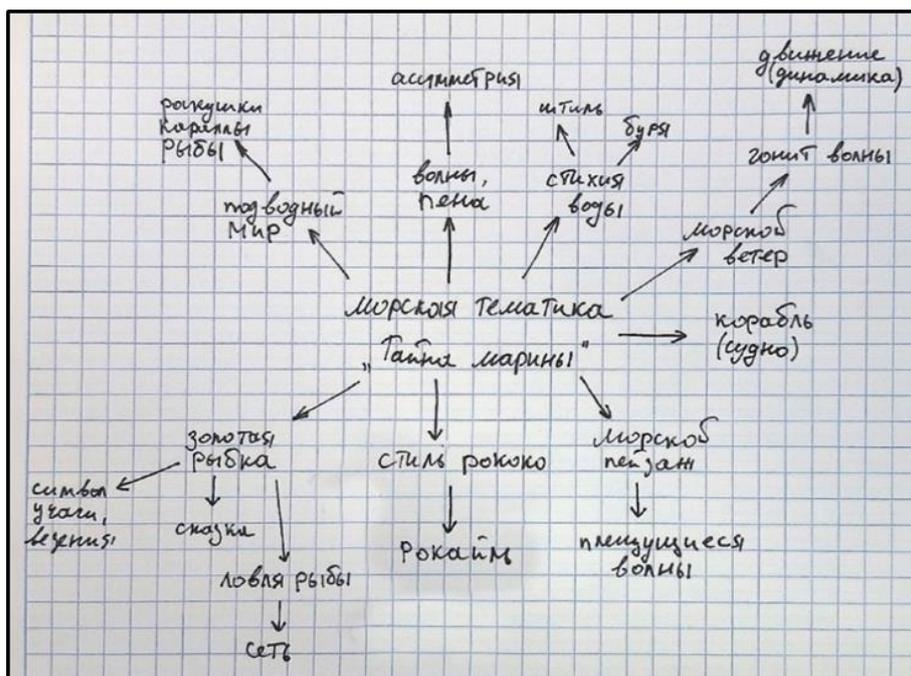

Figure 6. A. Makarova. Associative map for the project work (brooch) on the theme "Marine Mystery". 2023. Instructor: A.V. Gulchenko.

An associative map is a tool that aids in organizing and structuring thoughts and ideas related to a concept and artistic image. Creating an associative map enables the generation of a common field for contemplating the artistic image, connecting diverse elements and associations, which facilitates the generation of a conceptual artistic project for a specific jewelry theme. The associative map follows a sequence of four primary steps.

Step 1. At the center of the A4 sheet, the main idea of the project, the artistic image, and the preliminary artistic name of the jewelry piece should be fixed.

Step 2. From the central notation, arrows extend outward, leading to subjective associations and images that clarify and reflect the concept emerging from the core idea.

Step 3. From the established associations and images, new arrows emerge, pointing toward more concrete and refined images. If reading one of the images does not yield a new associative chain, proceed to the next step.

Step 4. Repeat Step 3, but with the emergence of increasingly narrow and specific associations, along with the identification of techniques and materials.

The third stage – the exploratory sketching and graphic portion of the project – involves the development of a unique jewelry composition using the results of the associative map. Designing allows combining parts of the associative map to create a unified image, the effectiveness of which depends on element combinations. The associative map itself can serve as a source of inspiration for the project.

Inspiration – a naturally occurring motivator inherent in humans, providing energy, enthusiasm, and concentration, encouraging goal achievement. Having a clearly formulated objective and tasks makes it easier for learners to execute project assignments [10, p. 112].

Figure 7. A. Makarova. Sketch for the project work on the brooch theme "Marine Mystery". 2023. Instructor: A.V. Gulchenko.

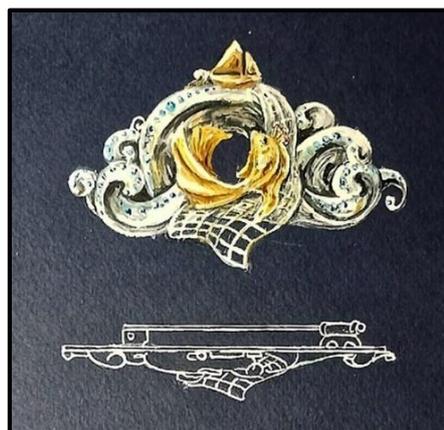

Figure 8. A. Makarova. Fragment of the jewelry project on the theme "Marine Mystery". Brooch. 2023. Instructor: A.V. Gulchenko.

The quality of sketches, drawings, and color renderings improves with repeated iterations, including the transition from quantitative changes to qualitative ones [4].

After composing the artistic arrangement and completing a detailed depiction of the jewelry piece in polychrome graphics, the jewelry structure is developed, followed by the creation of a technical drawing that adheres to all dimensional specifications (height, width, depth, thickness). Next, a mock-up of the piece is constructed using easily accessible plastic materials, demonstrating the student's ability to think in three dimensions and understand the construct's functionality. Finally, the necessary elements (technical drawing, signatures) are arranged on a tablet-sized format, and the main projection view (frontal or isometric) of the jewelry is rendered with light and shadow modeling.

In contemporary jewelry-making, the concept of the artistic image has become integral to the creation of unique pieces. This underscores the growing importance of the design process and the significance of the artistic-graphic project as a tool for bringing forth exclusive jewelry creations.

References

1. Beregovaya, O. V. (2021). Hudozhestvennaya obraznost` ukrashenij v aspekte e`steticheskogo vospriyatiya (na primere rabot ural`skix yuvelirov XX veka) [Artistic imagery in jewelry from the perspective of aesthetic perception (using examples of works by Ural jewelers of the 20th century)]. *Fine Arts of the Urals, Siberia, and the Far East*, 2, 91–95.
2. Golubeva, O. L. (2004). *Osnovy` kompozicii : uchebnik dlya studentov obrazovatel`ny`x uchrezhdenij vy`sshego i srednego xudozhestvennogo obrazovaniya, izuchayushhix kurs «Osnovy` kompozicii»* [Basics of composition: A textbook for students of higher and secondary art education institutions studying the course "Basics of Composition."] Moscow: Iskusstvo.
3. Golubeva, O. L. (2014). *Osnovy` proektirovaniya : uchebnik dlya studentov vy`sshix xudozhestvenny`x uchebny`x zavedenij* [Fundamentals of design: A textbook for students of higher art educational institutions.] Moscow: V. Shevchuk.

4. Law of transition from quantitative changes to qualitative ones. RUVIKI online encyclopedia website - URL: <https://ru.ruwiki.ru/wiki/>.
5. Zotikova I.M. Organization of children's artistic activity in the pedagogical process of a preschool educational institution / NSPortal: Social Educational Network. – URL: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/02/23/3-organizatsiya-hudozhestvennoy-deyatelnosti-detey-v-pedagogicheskom>.
6. Katkova T.N. Development of the artistic content and concept of a series of textile panels. Scientific Aspect: Multidisciplinary Journal.– URL: <https://na-journal.ru/5-2023-kultura-iskusstvo/5372-razrabotka-hudozhestvennogo-soderzhaniya-i-koncepcii-serii-tekstilnyh-panno>.
7. Clausura as a Source of Design Project Solutions. Modern Problems of Science and Education: Online Edition, 2, 2015.
8. Lazutina, T. V. Simvolotvorchestvo v yuvelirnom iskusstve [Symbol creation in jewelry art.]. Izdatelstvo "Gramota": Archive of scientific articles.
9. Novikov, A. M. (2008) Metodologiya xudozhestvennoj deyatel'nosti [Methodology of artistic activity]. Moscow: Egves.
10. Novikov, A. M. (1997) Professio nal'naya pedagogika : uchebnik po pedagogicheskim special'nostyam i napravleniyam [Professional pedagogy: Textbook for pedagogical specialties and directions]. Moscow: APO.
11. Perfileva, I. Yu. Konstruktivno-plasticheskoe napravlenie v avtorskom yuvelirnom iskusstve Rossii. 1970–80-e gody [Constructive-plastic direction in author's jewelry art in Russia. 1970s-1980s]. Iskusstvoznanie, 3/4, 385-414.
12. Churakova, M. V. Specifika xudozhestvennogo proektirovaniya yuvelirny`x izdelij po zamy`slu v obuchenii budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov [Specificity of artistic design of jewelry based on ideas in teaching future artists of traditional arts and crafts]. Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal 3 (38), 139-145.

Чуракова М.В., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой ювелирного и косторезного искусства ФБГОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, литер А, e-mail: 2843@mail.ru

Churakova M.V., candidate of pedagogical sciences, head of the department of jewelry and bone-carving art of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2 lit. A, e-mail: 2843@mail.ru

Дронова Н.Д., доктор технических наук, доцент, член Союза художников России, профессор кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»

Dronova N.D., doctor of technical sciences, associate professor, member of the union of artists of Russia, professor, professor of the department of social-humanitarian and natural science disciplines of the Institute of traditional applied arts of the «Higher school of folk arts (academy)»

Обучение техническому мастерству будущих художников-ювелиров по художественному гравированию
Teaching technical skills of future jewelry artists by the example of performing a set of exercises on artistic engraving

Аннотация. В статье исследуется педагогический процесс обучения техническому мастерству по ювелирной технике художественное гравирование. Автором было изучено и проанализировано содержание учебной программы по дисциплине «Исполнительское мастерство по художественному металлу (ювелирное искусство)», сделан краткий анализ публикаций по исследованию применения упражнений в подготовке художников в области традиционного прикладного искусства. Разработан практико-ориентированного комплекс учебных заданий по художественному гравированию и экспериментально апробирован на учебных занятиях, рассмотрена последовательность этапов, которые позволят усовершенствовать педагогический процесс обучения техническому мастерству будущих художников-ювелиров.

Ключевые слова: художественная обработка металла, художник-ювелир, гравирование, исполнительское мастерство, ювелирное искусство, гравировальный резец, обучение, формирование умений и навыков.

Abstract. The article investigates the pedagogical process of teaching technical mastery in the jewellery technique of artistic engraving. The author has studied and analysed the content of the curriculum for the discipline ‘Performing Mastery of Art Metal (Jewellery Art)’, made a brief analysis of publications on the study of the application of exercises in the training of artists in the field of traditional

applied art. A practice-oriented complex of training tasks on artistic engraving has been developed and experimentally tested in training classes, the sequence of stages that will improve the pedagogical process of teaching technical mastery of future jewellery artists has been considered.

Ювелирное искусство – вид традиционного прикладного искусства, направленный на изготовление ювелирных украшений.

Для изготовления высокохудожественных ювелирных изделий применяется ручной способ, позволяющий выполнять их из драгоценных сплавов металлов, художественные изделия из недрагоценных металлов и других материалов, отличающихся художественной оригинальностью, орнаментальным декором и тонкой техникой исполнения, с большим мастерством.

Методы обработки ювелирных изделий включают ковку, дифовку, выколотку, в том числе и гравировку.

Гравирование – это способ художественной обработки металла. Его сущность – изображение линейного или рельефного рисунка на материале с помощью вырезанных штрихов и линий специальными инструментами – гравёрными резцами, выполненными из стали высокого качества. Для выполнения орнаментальных творческих композиций применяют художественное гравирование, которое отличается выразительностью гравированных линий разной толщины, глубины, с использованием декоративной фактуры, например, контуров цветов и листьев в растительном орнаменте.

Гравирование является одной из базовых и легко осваиваемых техник ювелирного искусства и определяет техническое мастерство будущих художников-ювелиров.

Техническое мастерство – это освоение обучающимися, различных простейших операций ручной обработки металла, включая точное владение инструментом, включая и художественное гравирование.

Техническое мастерство формируется в процессе выполнения различных упражнений (рабочих движений, приемов или их сочетаний), создавая условия для перехода к исполнительскому мастерству. Овладение техническим мастерством является важной задачей освоения первичных приемов профессиональных навыков студента, которые являются базовыми навыками в исполнительском мастерстве.

Определённое ранее понятие «исполнительское мастерство» [9, с. 27] рассматривается как реализация полученных знаний, умений и навыков при обучении техническому мастерству и технологии изготовления ювелирных деталей; отделки и художественной обработки ювелирных украшений; особенностей изготовления различных ювелирных элементов; требований, применяемых к качеству изготовленных ювелирных украшений, позволяющих выполнить профессиональную работу с высокой функциональной исполнительской грамотностью.

Овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками будущими художниками-ювелирами осуществляется в рамках учебной дисциплины «Исполнительское мастерство по художественному металлу (ювелирное искусство)». Целью содержания учебной программы является подготовка высококвалифицированных кадров в области ювелирного искусства, которое строится на принципах связи теории с практикой, системности и последовательности [6], наглядности, прочности усвоения материала и индивидуализации обучения.

В учебном процессе, при создании обучающимися ювелирных изделий по заданной теме, гравирование способствует эстетической выразительности ювелирных изделий, а именно:

- вырезание плоскостного рисунка и рельефной орнаментации на металлической поверхности;
- создание вокруг ювелирных камней глянцевой подрезки;
- подготовка посадочных отверстий (лунок) под камни;
- формирование корнеров (металлических столбиков) для закрепления мелких ювелирных камней;
- высокоточная обработка штихелем в труднодоступных местах ювелирных деталей различной формы, размеров и материалов.

Разработанная методика обучения студентов техническому мастерству на учебных занятиях имеет определенную дорожную карту, которая является основой учебного процесса, с определением последовательности выполнения заданий по художественному гравированию.

При этом педагогический опыт автора показал, что весь период учебного процесса выполнения учебных заданий определяется преподавателем

- формировании знаний, умений, и навыков;
- выборе металла для выполнения практической работы;
- подготовке инструментов и приспособлений для гравирования;
- контроле выполнения практического задания.

Практические занятия по гравировальному процессу следует начинать с вводного инструктажа по разъяснению правил техники безопасности при использовании острых режущих инструментов.

Учитывая индивидуализацию обучения, преподаватель определяет

- степень подготовки поверхности металлической пластины (отсутствие неровностей и шероховатости);
- гравировальный инструмент и его подготовку к работе (размер инструмента, угол заточки лезвия, наличие заусениц на режущем крае резца, степень полировки режущей поверхности)
- правильное положение резца в руке; глубину линий реза,
- использование специальных приспособлений (тисков, граверной подушки);
- объясняет причины брака в гравировальной работе и способы их устранения.

Обучение художественному гравированию связано с теорией изучения материаловедения по художественной обработке металла – физические

и механические свойства (твердость, упругость, пластичность), особенностями применяемых материалов при гравировании (обрабатываемость резанием) и технологией изготовления ювелирных изделий ручным способом – способы, приемы и последовательность технологических операций с использованием ювелирных инструментов для достижения желаемого результата. Ознакомление с этой ювелирной техникой начинается с изучения принципов работы граверного резца (штихеля), основных типов и назначения режущих инструментов, его изготовления и заточки, способов применения специальных приспособлений при гравировании, правильного положения рабочего инструмента в руке, техники безопасности при работе с острозаточенным резцом [10].

Штихели имеют разную форму профиля соответственно своему назначению, например, шпичштихель – выпуклые боковые стенки для нанесения четких глубоких линий; фасеттенштихель – трапециевидный, для выполнения узоров плоской гравировки и чистовой обработки рисунка. Особенности применения разных профилей граверных резцов определяют четкость линий, выразительность штриха, строгость и лаконизм выполненной граверной работы.

В процессе преподавания дисциплины был разработан практико-ориентированный комплекс упражнений по изучению последовательных этапов освоения знаний, умений и навыков.

Практико-ориентированный комплекс упражнений по художественному гравированию состоит из трех частей и раскрывает последовательность формирования профессиональных знаний, умений и навыков.

Каждая часть содержит определенные виды граверных работ, направленных на формирование технического мастерства по художественному гравированию, такие как усвоение учебных умений переноса теоретических знаний на практическую деятельность – применение умений и навыков; доведение до автоматизма простых движений при работе с режущим инструментом и их совершенствование – формирование творческих умений и навыков и, наконец, профессиональная самостоятельность.

Рассмотрим подробнее логическую последовательность этапов каждой части практико-ориентированного комплекса упражнений:

- начальные гравирование параллельных прямых, изогнутых линий и концентрических окружностей одинаковой толщины;
- выполнение простых орнаментов на основе геометрического и растительного орнаментов с применением линий разной толщины и глубины;
- выполнение сложного растительного узора на основе полученных умений и навыков (выполняется по художественно-творческой композиции).

Содержательная часть комплекса обеспечивает перенос усвоения теоретических знаний и умений на практическую деятельность при работе с режущим инструментом.

На первом этом этапе обучающийся получает первичные навыки выполнения упражнений гравирования линий одинаковой толщины и глубины

на плоскости металлической пластины. Алгоритм выполнения первичных упражнений сводится к следующему: изготовление граверного инструмента – подготовка металлической пластины – выполнение разметки параллельных прямых линий – использование граверного инструмента и приспособлений для гравирования – определение правильного положения гравировального резца в руке – выполнение прямых линий гравировальным резцом.

Упражнение выполняется на латунной пластине. При помощи металлической линейки и чертилки (острозаточенный стальной стержень для разметки на металле) проводят параллельные линии, расположенные на расстоянии 2-3 мм. Металлическую пластинку с размеченными линиями закрепляют на деревянной подставке с помощью небольших металлических гвоздиков.

Для облегчения гравировальных работ в качестве опоры используют кожаную подушку, туго набитую песком или поворотные тиски. Обучение резке прямых граверных линий следует начинать с коротких штрихов, постепенно объединяя их в одну прямую. Давление руки на гравировальный резец должно быть несильным и равномерным, в этом случае след линии реза получается равномерным.

После освоения резания параллельных линий переходят к гравированию пересекающихся, угловых и волнистых линий. Для выполнения концентрических окружностей, разметку выполняют разметочным циркулем по металлу, с равномерно увеличивающимися радиусами. Первая окружность прорезается по часовой стрелке, следующая против часовой и т.д. Освоив первичные упражнения по резке одиночных линий различной конфигурации, обучающиеся приступают к нарезанию простых фигур орнамента. Упражнения на первом этапе выполняются гравировальным резцом только одного вида профиля – вырезным шпигштихелем, который прорезает тонкую и глубокую линию.

На втором этапе будущий художник-ювелир вырабатывает навыки и определяет достижение точности осваиваемого действия (координации движений, сноровки, соблюдения требований к технике и качеству выполнения; устанавливает определенную скорость в работе (темп, ритм, производительность выполненной работы). Используются граверные резцы двух видов и разных видов металла (латунь, мельхиор). Алгоритм выполнения автоматизированных умений и навыков предполагает подготовку граверного инструмента под определенный вид металла – перенос изображения рисунка с бумаги на металлическую пластинку – обводку контура рисунка шпигштихелем (тонкая глубокая линия реза) – выделение в гравированном рисунке выразительных линий с применением граверного резца другого профиля (фасетный штихель – линия реза неглубокая, расширенная). Обучающиеся выполняют два вида орнаментов – геометрический и растительный. Орнаментальные изображения гравированных рисунков четкие, с тональными и теневыми переходами. Орнаменты выполняются тремя основными видами линий – контурной, выразительной и тонирующей (штрихи).

Третий этап упражнений направлен на формирование самостоятельно профессиональных навыков и творческого отношения к выполняемой работе. Это позволяет актуализировать, воспроизводить по памяти предыдущие упражнения, трансформировать их – переносить в новые условия, изменять тип, уровень процесса, операции.

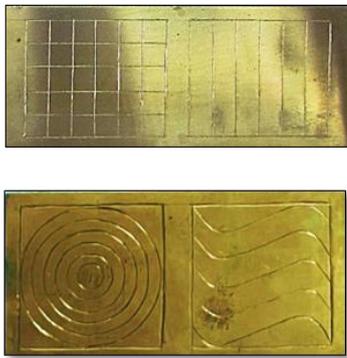
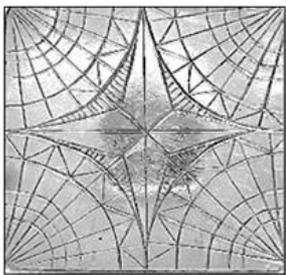
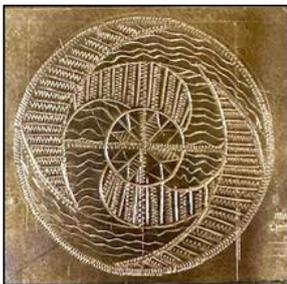
Заключительное упражнение обучения техническому мастерству художественного гравирования объединяет знания, умения и навыки технического мастерства, итогом является выполнение орнаментального узора по собственной художественно-творческой композиции, с использованием разных видов граверных инструментов, выразительности линий, с применением многоплановости в изображении. Многоплановость в гравированном изображении создается за счет применения различного вида профилей граверных резцов: фаденовый штихель – для штриховки и матирования поверхности; боллштихель – закругленные линии и глубокие точки.

Третья часть практико-ориентированного комплекса выполнения упражнений характеризуется ответственностью обучающегося, т.к. здесь формируются профессиональные компетенции, нацеленные на выполнение качественной, эффективной работы, эстетику ювелирного изделия и совершенствование технического мастерства, мотивирующие рост профессиональной деятельности.

Примеры выполненных работ по практико-ориентированному комплексу представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Практико-ориентированный комплекс упражнений по художественному гравированию

<i>Примеры практических упражнений</i>		
<i>1 часть</i>	<i>2 часть</i>	<i>3 часть</i>
		

При обучении техническому мастерству, преподавателем создаются организационно-педагогические условия [1], включающие художественно-образовательную среду:

- профессионально-технологическую творческую деятельность преподавателя [11, с.127];
- демонстрацию образцов технико-технологических операций. Для гарантированного формирования моторных, и творческих навыков демонстрируются образцы, выполненных ранее практических заданий из методического фонда учебных работ.
- сопряженность технологической и творческой деятельности преподавателя с творческой деятельностью обучающихся [6].

Представленный практико-ориентированный комплекс упражнений по художественному гравированию, экспериментально апробированный на учебных занятиях в рамках учебной дисциплины «Исполнительское мастерство по художественному металлу (ювелирное искусство)», позволил усовершенствовать практическое обучение техническому мастерству будущих художников-ювелиров благодаря строгому технологическому порядку в освоении знаний, умений и навыков изучаемой ювелирной технике художественного гравирования и повысить эффективность учебно-творческой деятельности будущих художников-ювелиров..

Литература

1. Александрова Н. М. Теория профессиональной дидактики в педагогическом образовании : монография / Н. М. Александрова, Г. Н. Варковецкая, Л. А. Дидяткина. – Санкт-Петербург : ФГНУ ИПООВ РАО, 2013. – 269 с. – ISBN 978-5-902064-57-2. – Текст : непосредственный.

2. Луговой В. П. Технология ювелирного производства : учебник / В. П. Луговой. – Минск : Вышэйшая школа, 2023. – 367 с. – ISBN 978-985-06-3521-1.

3. Николаева А. А. Содержание обучения мастерству художественной вышивки в системе непрерывного профессионального образования : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук / Николаева Анна Алексеевна : Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2017. – 237 с. – Текст : непосредственный.

4. Петухов М. А. Теоретические основы профессионально-технологической системы обучения специальным предметам квалифицированных рабочих и специалистов : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Петухов Михаил Алексеевич. – Санкт-Петербург : 2000. – 344 с. – Текст : непосредственный.

5. Скакун В. А. Организация и методика профессионального обучения : учебное пособие: для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / В. А. Скакун. – Москва : Форум Инфра-М, 2007. – 335 с. – ISBN 978-5-91134-707-9. – Текст : непосредственный.

6. Чуракова М. В. Алгоритм обучения будущих художников-ювелиров профессиональному мастерству / М. В. Чуракова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 1, (48). – С. 109-116. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-109-116. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-12.pdf (дата обращения: 03.12.2024) – EDN JAQQJD.

7. Чуракова М. В. Формирование профессионального мастерства будущих художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук / Чуракова Марина Владимировна ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2018. – 237 с. – Текст : непосредственный.

8. Чуракова М. В. Формирование профессионального мастерства художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании : монография в 2-х частях. Ч. I / под научной редакцией Н. М. Александровой, Н. Н. Шамрай. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2020. – 100 с. – ISBN 978-5-907193-68-0. – EDN: LFWIKY. – Текст : непосредственный.

9. Чуракова М. В. Самодиагностика преподавательской деятельности в области ювелирного искусства как условие повышения профессиональной компетентности педагога традиционного прикладного искусства / М. В. Чуракова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 2 (45). – С. 123-130. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-126-133. – EDN LGZNYQ. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-16.pdf (дата обращения: 11.11.2024).

References

1. Aleksandrova N. M. Teoriya professional`noj didaktiki v pedagogicheskom obrazovanii : monografiya / N. M. Aleksandrova, G. N. Varkoveczkaya, L. A. Didyatkina. – Sankt-Peterburg : FGNU IPOOV RAO, 2013. – 269 s. – ISBN 978-5-902064-57-2. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Lugovoj V. P. Texnologiya yuvelirnogo proizvodstva : uchebnik / V. P. Lugovoj. – Minsk : Vy`she`jshaya shkola, 2023. – 367 s. – ISBN 978-985-06-3521-1.
3. Nikolaeva A. A. Soderzhanie obucheniya masterstvu xudozhestvennoj vy`shivki v sisteme neprery`vnogo professional`nogo obrazovaniya : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie nauchnoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Nikolaeva Anna Alekseevna : Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2017. – 237 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Petuxov M. A. Teoreticheskie osnovy` professional`no-texnologicheskoy sistemy` obucheniya special`ny`m predmetam kvalificirovanny`x rabochix i specialistov : special`nost` 13.00.01 «Obshhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora pedagogicheskix nauk / Petuxov Mixail Alekseevich. – Sankt-Peterburg : 2000. – 344 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Skakun V. A. Organizaciya i metodika professional`nogo obucheniya : uchebnoe posobie: dlya studentov obrazovatel`ny`x uchrezhdenij srednego professional`nogo obrazovaniya / V. A. Skakun. – Moskva : Forum Infra-M, 2007. – 335 s. – ISBN 978-5-91134-707-9. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Churakova M. V. Algoritm obucheniya budushhix xudozhnikov-yuvelirov professional`nomu masterstvu / M. V. Churakova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 1, (48). – S. 109-116. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-109-116. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-12.pdf (data obrashheniya: 03.12.2024) – EDN JAQQJD.
7. Churakova M. V. Formirovanie professional`nogo masterstva budushhix xudozhnikov-yuvelirov v srednem professional`nom obrazovanii : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie nauchnoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Churakova Marina Vladimirovna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2018. – 237 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
8. Churakova M. V. Formirovanie professional`nogo masterstva xudozhnikov-yuvelirov v srednem professional`nom obrazovanii : monografiya v 2-x chastyax. Ch. I / pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj, N. N. Shamraj. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2020. – 100 s. – ISBN 978-5-907193-68-0. – EDN: LFWIKY. – Tekst : neposredstvenny`j.
9. Churakova M. V. Samodiagnostika prepodavatel`skoj deyatel`nosti v oblasti yuvelirnogo iskusstva kak uslovie pov`sheniya professional`noj kompetentnosti pedagoga tradicionnogo prikladnogo iskusstva / M. V. Churakova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie :

e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (45). – S. 123-130. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-126-133. – EDN LGZNYQ. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-16.pdf (data obrashheniya: 11.11.2024).

Churakova M.V., candidate of pedagogical sciences, head of the department of jewelry and bone-carving art of the Higher school of folk arts (Academy), 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2 lit. A, e-mail: 2843@mail.ru

Dronova N.D., doctor of technical sciences, associate professor, member of the union of artists of Russia, professor, professor of the department of social-humanitarian and natural science disciplines of the Institute of traditional applied arts of the Higher school of folk arts (Academy), 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2 lit. A, e-mail: 2843@mail.ru

Training future jewelry artists in technical skills through practicing a series of exercises in artistic engraving

Abstract. The article examines the pedagogical process of teaching technical skills in jewelry techniques, specifically artistic engraving. The author analyzed and reviewed the syllabus of the course "Artistic Metalworking (Jewelry Art)," summarized publications focused on the application of exercises in the training of artists in the field of traditional applied arts.

A practice-oriented set of learning assignments for artistic engraving was developed and experimentally tested in classroom settings. The sequence of steps to enhance the pedagogical process of teaching technical mastery to future jewelry artists was also proposed.

Keywords: metal art, jewelry artist, engraving, performance skills, jewelry art, graver, teaching, skill development.

Jewelry art is a form of traditional applied art concerned with the creation of jewelry pieces.

High-quality jewelry items are manufactured using manual techniques, which allow for the creation of works featuring original artistic designs, ornate decorations, and delicate craftsmanship using precious alloys, base metals, and other materials.

Techniques utilized in jewelry production include hammering, dipping, stamping, and engraving.

Engraving is a method of artistic metalworking that involves etching linear or relief designs onto the material with specially designed tools called gravers, made from high-quality steel. Artistic engraving stands out for its expressiveness, as it creates clear and deep lines of varying thicknesses and depths, sometimes incorporating decorative elements such as floral motifs.

Graving is one of the fundamental techniques in jewelry making, playing a crucial role in adding aesthetic appeal to jewelry pieces.

Graving is one of the fundamental and easily acquired techniques in jewelry art, contributing significantly to the technical proficiency of future jewelry artists.

Technical mastery involves the acquisition of various basic operations in manual metalworking, including artistic engraving.

Technical mastery is developed through repeated exercises (motions, gestures, or their combinations), establishing the foundation for the transition to advanced skills.

Mastering technical skills is a crucial step in a student's journey, laying the groundwork for their future professional performance. It incorporates learning the basics of jewelry production, understanding the properties of materials, and developing proficiency in engraving, decorating, and finishing jewelry pieces.

The earlier defined concept of "performance skill" [7, p. 27] describes the realization of acquired knowledge, skills, and abilities in technical training and the technology of jewelry making, as well as the finishing and artistic processing of jewelry, adhering to quality standards, which enables efficient professional work with high functional integrity.

The acquisition of professional knowledge, skills, and abilities by future jewelry artists takes place within the framework of the academic discipline "Performance skill in artistic metalworking (Jewelry Art)." The objective of the course content is to train highly skilled professionals in the jewelry industry, founded on principles of integration between theory and practice, systematic progression, clarity [6], durability of learning, and individualized instruction.

Within the learning process, engraving enhances the aesthetic appeal of jewelry pieces by:

- Engraving flat and relief designs onto metal surfaces;
- Creating mirror-like finishes around jewels;
- Preparing drill holes for embedding stones;
- Forming corners (metallic pins) for securing small jewels;
- Providing precise work with a stichel in hard-to-access areas of jewelry items.

The developed methodology for teaching technical skills in jewelry engraving outlines a road map for the learning process, specifying the sequence of tasks needed to achieve technical mastery in artistic engraving.

The pedagogical experience of the author has shown that the entire educational process—including the completion of academic tasks—is determined by the instructor, specifically:

- The development of knowledge, skills, and abilities;
- The selection of metal for practical work;
- The preparation of tools and equipment for engraving;
- Monitoring the execution of practical assignments.

The outcome is the acquisition of technical proficiency in artistic engraving.

Before commencing practical sessions, students undergo an introductory safety briefing on handling sharp cutting tools. Taking into account individual learning styles, the instructor determines:

- The preparedness of the metal surface (lack of defects and roughness);
- The choice of engraving tools and their preparation (the size of the tool, the angle of blade sharpening, the presence of burrs on the cutting edge, and the polish quality of the cutting surface);
- The correct placement of the engraver in the hand;

- The depth of engraved lines;
- The use of special tools (punches, engraver's cushions);
- Understanding the causes of failures in engraving and methods to remedy them.

The learning of artistic engraving is connected with the theory of material science in artistic metalworking, which covers the physical and mechanical properties of metals (hardness, elasticity, plasticity) [2], the peculiarities of materials used in engraving (their machinability), and the technology of producing jewelry items manually—methods, techniques, and sequences of technological operations performed with jewelry tools to achieve the desired result.

Familiarization with this jewelry technique begins with studying the principles of using the stichel, the main types and uses of cutting tools, their manufacture and sharpening, the application of special tools in engraving, the correct holding of the tool, and safety precautions when working with sharp-edged instruments [8].

The stichels vary in profile depending on their intended use. For instance, a spitzstichel features convex sides for drawing crisp, deep lines, whereas a facettenstichel has a trapezoidal shape suitable for engraving flat designs and smoothing them. The use of different profiles of engraver's burins determines the clarity of lines, expressiveness of strokes, strictness, and laconicism of the executed engraving work.

As part of the teaching process, a practice-oriented set of exercises was developed to guide students through sequential stages of acquiring knowledge, skills, and attitudes towards healthy living.

The practice-oriented set of exercises [3] for artistic engraving comprises three sections, each targeting a specific stage of skill development.

Each part includes specific types of engraving work aimed at developing technical skills in artistic engraving: mastering the learning abilities to transfer theoretical knowledge into practical activities—applying skills and techniques; automating simple movements when working with cutting tools and refining them—developing creative skills and techniques, and ultimately achieving professional independence.

Let's examine in detail the logical sequence of stages within each part of the practice-oriented exercise complex [5]:

- Initial engraving of parallel straight lines, curved lines, and concentric circles of uniform thickness;
- Creating simple ornaments based on geometric and floral patterns using lines of varying thicknesses and depths;
- Executing a complex floral design based on acquired skills and techniques (performed according to an artistic composition).

The content of the complex ensures the transfer of acquired theoretical knowledge and skills to practical activity while working with cutting tools.

At this initial stage, the learner acquires primary skills for performing engraving exercises involving lines of equal thickness and depth on a metal plate surface. The algorithm for performing these initial exercises is as follows:

making an engraver's tool – preparing the metal plate – marking out parallel straight lines – using the engraver's tool and accessories for engraving – determining the correct position of the graver in hand – executing straight lines with the graver [8].

This exercise is performed on a brass plate. Using a metal ruler and scribe (a sharpened steel rod for marking on metal), parallel lines are drawn at distances of 2-3 mm apart. The marked metal sheet is secured onto a wooden stand using small metal nails.

To facilitate engraving work, a sand-filled leather cushion or swivel vise can be used as support. Training in cutting straight engraved lines should begin with short strokes, gradually combining them into one continuous line. Pressure applied by the hand on the graver should be gentle and even, resulting in an evenly cut line.

After mastering the engraving of parallel lines, learners proceed to engrave intersecting, angular, and wavy lines. For creating concentric circles, markings are made with a metal compass with uniformly increasing radii. The first circle is cut clockwise, the next counterclockwise, and so forth. After mastering the basic exercises of cutting individual lines of various configurations, students move on to carving simple ornamental figures. At the initial stage, exercises are performed using only one type of graver profile—a V-shaped spitzstichel—which cuts a fine and deep line.

In the second stage, the future jeweler-artisan develops skills and determines the accuracy achieved in the action being learned (coordination of movements, dexterity, compliance with technique and quality requirements); establishes a certain speed in their work (tempo, rhythm, productivity of completed work). Two types of gravers and different metals (brass, cupronickel) are utilized. The algorithm for automated skill development involves: preparing the engraver tool for a particular type of metal – transferring the image from paper to the metal plate – outlining the drawing contour with a V-shaped spitzstichel (thin, deep-cut line) – highlighting expressive lines in the engraved drawing using a graver with a different profile (facettenstichel – shallow, widened cut line). Learners create two types of ornaments—geometric and floral. Engraved ornamental images are clear, with tonal and shadow transitions. Ornaments are executed using three main types of lines—contour, expressive, and shading (strokes).

The third stage of exercises focuses on developing professional skills and fostering a creative approach to the work. This allows for actualizing, reproducing previous exercises from memory, transforming them—transferring them to new conditions, changing the type, level, or operation process.

The final exercise in learning the technical mastery of artistic engraving integrates knowledge, skills, and technical expertise. The culmination involves creating an ornamental pattern based on one's own creative composition, utilizing various types of engraving tools to achieve expressive lines and incorporate multiple planes into the image. Multiplanarity in the engraved image is achieved through the application of different profiles of engravers' burins: the flat-grained stichel for hatching and matting surfaces; and the ball-stichel for rounded lines and deep points.

The third part of the practice-oriented exercise set is characterized by the student's responsibility since it involves the formation of professional competencies

aimed at producing high-quality, effective work, enhancing the aesthetics of jewelry pieces, and perfecting technical mastery, all of which motivate professional growth.

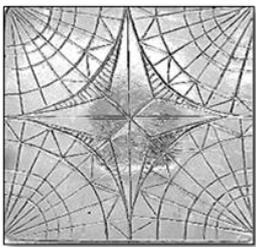
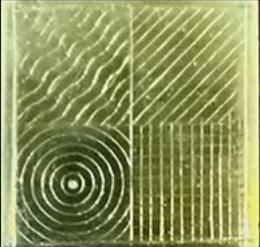
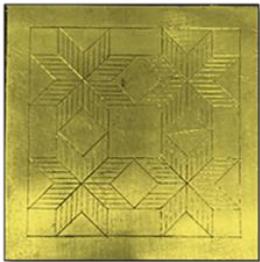
Examples of completed works from the practice-oriented complex are presented in Table 1.

When teaching technical skills, the instructor creates organizational-pedagogical conditions [1], including an art-educational environment:

- Professional-technological creative activity of the teacher [9, p.127];
- Demonstration of samples of technical-technological operations. To ensure the development of motor and creative skills, examples of previously completed practical assignments from the methodological fund of educational works are demonstrated.
- Interrelation between the technological and creative activities of the teacher and the creative activities of the students [4].

Table 1.

Practice-oriented exercise complex
in artistic engraving

<i>Examples of practical exercises</i>		
<i>Part 1</i>	<i>Part 2</i>	<i>Part 3</i>
		
		
		

The presented practice-oriented exercise complex in artistic engraving, experimentally tested during classes in the academic discipline "Performing skills in art metal (Jewelry Art)," enables the improvement of practical training in technical skills for future jewelers due to the strict technological order in acquiring knowledge, skills, and techniques in the studied jewelry technique of artistic engraving. It also enhances the effectiveness of the educational and creative activities of future jewelers.

References

1. Aleksandrova N. M. (2013). Teoriya professional'noy didaktiki v pedagogicheskom obrazovanii [Theory of professional didactics in pedagogical education]: Monograph. Saint Petersburg: FGNU IPPOV RAO.
2. Lugovoi V. P. (2023). Tekhnologiya yuvelirnogo proizvodstva [Technology of jewelry production]: Textbook. Minsk: Vyshayshaya Shkola.
3. Nikolaeva A. A. (2017). Soderzhanie obucheniya masterstvu khudozhestvennoy vyshivki v sisteme nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya [Content of teaching the art of embroidery in the system of continuous vocational education]: Dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences. Specialty 13.00.08 "Theory and methodology of vocational education." Higher school of folk arts, Saint Petersburg.
4. Petukhov M. A. (2000). Teoreticheskie osnovy professional'no-tekhnicheskoy sistemy obucheniya spetsial'nym predmetam kvalifitsirovannykh rabochikh i spetsialistov [Theoretical foundations of the professionally-technical system of teaching special subjects to skilled workers and specialists]: Dissertation for the degree of doctor of pedagogical sciences. Specialty 13.00.01 "General pedagogy, history of pedagogy and education." Saint Petersburg.
5. Skakun V. A. (2007). Organizatsiya i metodika professional'nogo obucheniya [Organization and methods of vocational training]: Textbook for students of secondary vocational education institutions. Moscow: Forum Infra-M.
6. Churakova M. V. (2024). Algorithm of teaching future jewelers professional skills. *Traditsionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie*, (48), 109-116.
7. Churakova M. V. (2018). Formirovanie professional'nogo masterstva budushchikh khudozhnikov-yuveleyrov v srednem professional'nom obrazovanii [Formation of professional skills of future jewelers in secondary vocational education]: Dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences. Specialty 13.00.08 "Theory and methodology of vocational education." Saint Petersburg.
8. Churakova M. V. (2020). Formirovanie professional'nogo masterstva khudozhnikov-yuveleyrov v srednem professional'nom obrazovanii [Formation of professional skills of jewelers in secondary vocational education]: Monograph in 2 parts. Part I. Saint Petersburg: Vysskaya shkola narodnykh iskusstv.
9. Churakova M. V. (2023). Self-diagnosis of teaching activities in the field of jewelry art as a condition for improving the professional competence of a traditional applied arts teacher. *Traditsionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie*, (45), 123-130.

Федотова О.В., кандидат педагогических наук, доцент, директор 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: o_fedotova@bk.ru

Fedotova O.V., candidate of pedagogical sciences, associate professor, director of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, Musa Jalil str., 14, bldg.2, e-mail: o_fedotova@bk.ru

Михайлова Н.Н., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного 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: 1325556@mail.ru

Mikhailova N.N., doctor of pedagogical sciences, professor, professor of the department of social-humanitarian and natural science disciplines of the Institute of traditional applied arts of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, Musa Dzhaliya str., 14, bldg. 2, e-mail: 1325556@mail.ru

**Насмотренность художника традиционного прикладного искусства:
от визуальной коммуникации к производству искусства (статья 1)
An Artist's Appreciation of Traditional Applied Art:
from Visual communication to a Work of art**

Аннотация. В статье рассматривается процесс организации визуальной коммуникации, необходимой для накопления перцептивного опыта и развития насмотренности как одного из значимых профессиональных качеств будущего художника традиционного прикладного искусства. Сделан глубокий анализ терминов «насмотренность» и «коммуникация», обоснована связь насмотренности с визуальной коммуникацией. Даны определения «насмотренность в традиционных художественных промыслах», «визуальная коммуникация в традиционных художественных промыслах», «декоративная стилизация». В центре внимания автора – формы организации деятельности обучающихся по общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам, применяемые в Институте традиционного прикладного искусства – филиале Высшей школы народных искусств (академии) и способствующие воспитанию визуально-эстетического восприятия в процессе визуальной коммуникации с целью успешного проектирования и создания изделий традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: визуальная коммуникация, визуальный опыт, визуально-эстетическое восприятие, внеаудиторная деятельность, насмотренность, декоративная стилизация, художник традиционного прикладного искусства.

Abstract. The article deals with the process of organizing visual communication necessary for the accumulation of perceptual experience and development of mindfulness as one of the significant professional qualities of the future artist of traditional applied art. An in-depth analysis of the terms “vision” and “communication” is made, the connection between vision and visual communication is substantiated. The definitions of the terms “supervision in traditional arts and crafts”, “visual communication in traditional arts and crafts”, “decorative stylization” are given. The author focuses on the forms of organizing the activities of students in general professional and professional disciplines, applied at the Institute of Traditional Applied Arts - a branch of the Higher School of Folk Arts (Academy) and contributing to the education of visual-aesthetic perception in the process of visual communication in order to successfully design and create products of traditional applied arts.

Keywords: visual communication, visual experience, visual-aesthetic perception, extracurricular activities, observation, decorative stylization, artist of traditional applied art.

*Искусство заключается в том, чтобы найти
необыкновенное в обыкновенном
и обыкновенное в необыкновенном.
Дени Дидро*

Данная статья является первой частью аналитических материалов, посвященных проблеме формирования визуальной коммуникации будущих художников традиционного прикладного искусства. В первой части описан опыт поиска и апробации инновационных форм организации учебной деятельности студентов Института традиционного прикладного искусства. Вторая часть будет посвящена анализу разработки методики развития насмотренности и педагогической поддержки визуальной коммуникации обучающихся.

В динамично развивающемся образовательном пространстве требуется постоянное совершенствование содержания художественного образования в области традиционного прикладного искусства, что актуализирует разработку подходов, методов и форм организации образовательного процесса. Многолетний опыт профессиональной деятельности в изучаемой области и результаты исследований [11; 12; 13] позволили автору выявить и научно обосновать проблему развития эстетической насмотренности как важной задачи подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства.

Понятие «насмотренность в традиционных художественных промыслах» рассматривалось автором в ранее опубликованных научных статьях, в т. ч. было выявлено значение насмотренности как одного из условий развития художественного восприятия обучающихся [12], определен алгоритм процесса создания художественно-графического проекта при обучении художника декоративной росписи в стиле московское письмо [11].

На основе терминологического анализа сформулировано определение: «насмотренность в традиционных художественных промыслах» – это интегрированный индивидуализированный результат накопления визуального опыта, основанный на способности художника замечать, выявлять, анализировать, аккумулировать объекты, детали, элементы, цветосочетания и мотивы, которые в своей избыточной совокупности становятся изобразительным материалом для их декоративной стилизации в процессе создания изделий традиционного прикладного искусства.

В контексте данной формулировки *декоративная стилизация* понимается как творческий метод, направленный на видоизменение, переработку и/или существенную трансформацию прототипа (например, природного мотива, художественного образа, арт-объекта) и его декоративное обобщение с помощью специальных художественно-графических средств, среди которых следует выделить линию, штрих, точку, пятно, ритм. Стилизация – способ перевода визуального образа, полученного в результате эстетического восприятия природных форм или произведений искусства, в образ декоративный.

Насмотренность – это не только визуальный опыт, но и практический навык, который формируется благодаря системным визуальным упражнениям. Любой навык понимается как действие, сформированное в результате постоянного повторения, и доведенное до автоматизма. Для навыка характерны, во-первых, высокая степень освоения конкретного действия, во-вторых, – устойчивое качество воспроизведения действия в различных ситуациях (в т. ч. в изменяющихся условиях среды), в-третьих, – отсутствие контроля, т. е. свобода владения способом.

Насмотренность относится, прежде всего, к перцептивным навыкам и представляет собой чувственное отражение визуальных свойств и характеристик объектов и явлений окружающего мира (формы, цвета, пропорций и др.). Зрительная перцепция определяет зависимость насмотренности от уровня развития ощущения и визуального восприятия.

Насмотренность является развиваемым навыком. Можно предположить, что он в постепенно перерастает в навык интеллектуальный, который понимается как общая готовность человека к успешному решению различного рода задач – жизненных, познавательных, коммуникативных, творческих и др. Готовность художника к решению творческих задач выступает доминантой, но не исключает способности к решению и других задач, которые, так или иначе связаны с организацией быта и профессиональной деятельности. Важно принять во внимание и то, что перерастание насмотренности из перцептивного навыка в интеллектуальный зависит от развития таких психических процессов как память, мышление, воображение. Насмотренность обусловлена индивидуальными особенностями человека и помогает сформировать художественный вкус и найти свой уникальный стиль, что чрезвычайно ценно как для начинающего, так и опытного художника.

Насмотренность формируется лишь в процессе активной коммуникации человека с окружающим миром (Р. Арнхейм [1], М.М. Бахтин, В.П. Зинченко

и др.). Коммуникация (communicatio) понимается как «путь сообщения», «форма связи», «сообщение одним лицом другому», так же процесс передачи или обмена информацией [10, с. 240].

Коммуникации разнообразны, поэтому существует несколько классификаторов, в которых выделяются следующие основания коммуникации: цели, содержание, канал трансляции, состав участников, ведущий анализатор (модальность), ведущая сенсорная система, форма общения, «язык» коммуникации, длительность, прогнозируемый и достигнутый результат и др.

В контексте нашего исследования наиболее значимым является способ классификации видов коммуникации по ведущему анализатору (модальности) и ведущей сенсорной системе. Известно, что в норме (т. е. если нет патологии развития) человек воспринимает информацию с помощью пяти каналов коммуникации (анализаторов), среди которых: 1) зрительный (визуальный); 2) слуховой (аудиальный), 3) тактильный, 4) вкусовой, 5) обонятельный. Помимо этого, современная наука выделяет четыре типа сенсорных систем по ведущему каналу коммуникации с окружающим миром: визуальная (доминирует визуальный канал), слуховая (доминирует аудиальный канал); кинестетическая (доминирует чувственная информация, получаемая в результате обследования объекта), дигитальная (способность к внутреннему диалогу на основе логического мышления) [14]. Важно отметить, что доминирование того или иного анализатора или сенсорной системы не означает отсутствия или слабости другого анализатора или другой системы. Механизм доминанты заключается в том, что один из анализаторов (или одна из сенсорных систем) является ведущей, т. е. запускающей процессы восприятия, мышления, воображения.

Можно предположить, что художник, специализирующийся по разным видам традиционного прикладного искусства – это человек с доминирующим визуальным анализатором и доминирующей визуальной системой. (В связи с этим представляется перспективной идея разработки тестов и тестовых заданий для более объективной оценки готовности студентов к избранной профессии и выявления профессиональных рисков, дефицитов). Поэтому поиск эффективных форм развития общей готовности студентов к художественной деятельности и освоения содержания профессиональной подготовки по профильным дисциплинам целесообразно вести в направлении, связанном именно с визуальной коммуникацией. Востребованность данного направления обусловлена еще и тем, что в современном мире очень сильно развиты именно визуальные виды коммуникации. Не случайно XXI называют эрой визуальной культуры. В процессе визуальной коммуникации информация фиксируется, кодируется, передается и сохраняется с помощью визуальных объектов и/или их элементов.

Исследованиями, связанными с визуальной коммуникацией, занимались Р. Арнхейм, В.П. Зинченко, М.В. Осорина и др. По мнению Р. Арнхейма, «Каждый акт визуального восприятия представляет собой активное изучение объекта, его визуальную оценку, отбор существенных черт, сопоставление их

со следами памяти, их анализ и организацию в целостный визуальный образ» [1, с. 19], позиционируясь, таким образом, как *динамический и познавательный процесс*.

Визуальная коммуникация предполагает «диалог» художника и зрителя в пространстве объектов окружающего мира и произведения искусства. Визуальная коммуникация трактуется как процесс передачи информации от художника к зрителю посредством визуальных форм и средств (графики, цвета, формы, рисунка, символов, орнамента, шрифта, композиции, техники исполнения), с помощью которых усиливается восприятие образа, делает визуальный ряд запоминающимся, вовлекая зрителя в информационно-содержательную сторону работ, способствуя при этом повышению мотивации приобретения изделий. Визуальная коммуникация рассматривается также как процесс активного взаимодействия художника с окружающим миром с целью получения информации при «считывании» объектов окружающей среды – визуального восприятия и передачи их через художественный образ на изобразительной плоскости.

Визуальная коммуникация важна на всех этапах создания художественных произведений как для художников в области академической живописи, графики, скульптуры, так и для художников традиционных художественных промыслов. Насмотренность обучающихся формируется благодаря педагогической организации процесса визуальной коммуникации.

Все вышесказанное послужило теоретическим обоснованием разработки проблемы, связанной с выявлением и апробацией эффективных форм организации деятельности обучающихся Института традиционного прикладного искусства, направленной на формирование насмотренности и развитие способностей к визуальной коммуникации.

Создание условий для развития визуальной коммуникации является частью процесса обучения будущих художников традиционного прикладного искусства [12].

В процессе выстраивания визуальной коммуникации преподаватели на занятиях по рисунку, живописи, пластическому моделированию применяют словесные, наглядные и практические методы обучения, знакомят с значимыми работами художников, а также с учебными работами, хранящимися в методическом фонде института.

Организовывая занятия на пленэре, преподаватели Института традиционного прикладного искусства создают ситуации для целенаправленных наблюдений, поиска конкретных форм, пропорций, цветосочетаний, композиционных решений. Тем самым процесс зрительного восприятия становится организованным, управляемым, подчиняется конкретной учебной задаче. При этом у каждого студента накапливается индивидуальный визуальный опыт, развивается насмотренность. Задача педагога – скоординировать групповые и индивидуальные стратегии, чтобы все студенты успешно освоили учебный материал, но при этом выполнили задания с учетом своей творческой индивидуальности, в т. ч. уникальным опытом визуальной насмотренности.

Объясняя задание и ставя художественные задачи, преподаватели обращают внимание обучающихся на выбор объекта, композиционные особенности расположения его в той или иной плоскости изобразительного поля; обучают правильной передаче главных и второстепенных мотивов, рассказывают о линейно-воздушной перспективе, детализации элементов, передаче освещенности, цвета, тона, насыщенности, теплосты и др.

Многие наброски и этюды с пейзажными и архитектурными мотивами могут быть выбраны студентами для выполнения композиций к творческим заданиям, что является характерным мотивом изделий традиционного прикладного искусства. «Наблюдаемый предмет своим характером и фактурой, когда включается мыслительно-творческий процесс композиционного поиска, вызывает целый ряд ассоциаций с некогда виденным, чаще всего с произведениями искусства. ...идея трансформации и переработки формы подсказана личным визуальным опытом» [9, с. 14].

Организуя практику в музее, преподаватели Института традиционного прикладного искусства применяют исследовательские методы в обучении. В процессе практических занятий каждый обучающийся, изучая музейные экспонаты, погружается в историю, знакомится с конкретным видом традиционных художественных промыслов и его сущностью, многообразием изделий, авторами произведений, разнообразием композиционных решений, смысловым содержанием. Е.И. Семенова отмечает, «Образовательные путешествия в музеях и городском пространстве развивают визуальную грамотность и аналитические способности. Самостоятельная внеаудиторная работа стимулирует развитие навыков самоорганизации и самоконтроля студентов» [7, с. 74]. «Это предполагает широкий кругозор, знания истории страны, истории развития искусства и традиционных художественных промыслов, устного народного творчества, чтобы реализовать творческий замысел на высоком художественном уровне» [7, с. 71].

Занятия по проектированию в конкретном виде традиционного прикладного искусства, моделированию и конструированию предусматривают выполнение практических работ и творческих упражнений по сбору требуемого изобразительного материала; поиск актуальных источников, соответствующих замыслу и способствующих выполнению художественно-изобразительных зарисовок; выполнение живописных набросков – фор-эскизов, требующих включенного внимания обучающегося в мыслительно-творческий процесс. Так, при выполнении учебно-творческих заданий по проектированию, а именно на ознакомительно-подготовительном этапе – подбор изобразительного материала, из которого впоследствии будет создана композиция изделия, обучающийся уделяет внимание тончайшей проработке при изображении растительных мотивов – листьев, соцветий цветов розы, пиона, хризантемы, и др., что является важным звеном в процессе изучения, познания природы и одним из положительных результатов процесса визуальной коммуникации.

В процессе освоения таких дисциплин, как «История искусств», «Традиционное прикладное искусство», а также учебных практик, студенты

Института традиционного прикладного искусства принимают участие в следующих формах организации учебной деятельности: 1) образовательные путешествия в городском и музейном пространствах; 2) музейная практика в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов. Обучающиеся выявляют сущность и разнообразие видов традиционного прикладного искусства, знакомясь с уникальными архивными материалами, аутентичными произведениями, историческими источниками и малоизвестными исследованиями, являющимися нематериальным культурным наследием и достоянием конкретных регионов.

В ходе лекционно-практических занятий студенты выполняют учебные задания – зарисовки с исторических образцов из запасников и архивов музеев традиционных художественных промыслов; организуется участие в мастер-классах, предполагающих детализацию и глубокое осознанное погружение в художественно-творческую деятельность при изучении конкретных видов традиционного прикладного искусства. Таким образом, в процессе системных интегрированных занятий по нескольким дисциплинам обучающийся постоянно осваивается новая информация. В итоге накапливается визуальный ряд, что ведет к следующей стадии творческого процесса – от насмотренности к возникновению замысла и созданию художественного образа.

В качестве наглядного примера рассмотрим педагогический потенциал внеаудиторной деятельности в Институте традиционного прикладного искусства, направленной на формирование визуального опыта будущих художников. Включенное наблюдение и анализ отчетных материалов института показали, что еще пять лет назад активность обучающихся в посещении выставок и музейных экспозиций была низкой, относилась исключительно к самостоятельной работе, выполняясь эпизодически и неорганизованно. Однако за последние три года преподавателями было переосмыслено видение сложившейся ситуации в отношении организации визуальной коммуникации и необходимости формирования насмотренности в традиционных художественных промыслах.

Преподавательским составом Института традиционного прикладного искусства пересмотрены и переосмыслены подходы в обучении современных студентов, направленные на систематическое изучение многообразия окружающего мира. Этому способствовала организация учебной и культурно-массовой деятельности. Учитывая культурный потенциал Москвы с невероятным количеством достопримечательностей, садово-парковых ансамблей, усадеб, исторических и архитектурных памятников, художественных музеев и галерей, выставочных комплексов, преподаватели видят свою задачу в создании педагогических ситуаций, которые бы стимулировали интерес к знакомству с ними, поощряя небольшие исследования подлинных культурных объектов.

В ходе анализа программ и отчетов учебного и воспитательного процесса в Институте традиционного прикладного искусства – Московском филиале Высшей школы народных искусств, только за сентябрь-октябрь 2024-2025 учебного года преподавателями были созданы условия для организации

образовательного процесса непосредственно в фондах отдела металла Государственного Исторического музея г. Москвы с целью изучения раритетных изделий с декоративной художественной росписью; Всероссийском музее декоративного искусства – выставка «Во имя промысла. Художественные промыслы России. Имена XX века» в рамках проекта «Путешествие домой. Традиционное искусство России» – современное лаковое искусство «Новые сказки»; музейном комплексе «Горки Ленинские»; на персональной выставке «Жемчужина России – неповторимый Крым» в Совете Федерации Федерального Собрания РФ; Музее русского импрессионизма – выставка «Журнал красивой жизни» (рис. 1²⁸), созданной по материалам памятного журнала XIX века «Столица и усадьба»; музее Москвы – выставка «Прогулка по саду. 10-тилетие модного дома EDEM Couture»; Инженерном зале Третьяковской галереи – выставка «Адепты красного. Малявин и Архипов» (рис. 2); мемориальном музее «Творческая мастерская С.Т. Коненкова», Государственном Дарвинском музее (рис. 3).

Рис. 1. Выставка «Журнал красивой жизни» в Музее русского импрессионизма

Рис. 2. Выставка «Адепты красного. Малявин и Архипов» в Инженерном зале Третьяковской галереи

В рамках учебной дисциплины по академической живописи проводилось однодневное пленэрно-экскурсионное занятие в музее-заповеднике Кусково (рис. 4). Его целью было погружение студентов в творческую атмосферу в условиях реальной окружающей среды: обучение наблюдательности, вниманию, сосредоточенности, умению анализировать и сопоставлять разные изображаемые объекты по форме, масштабности, цвету, теплотемпературности, тону, умения компоновать в заданном формате; анализировать и выделять среди объектов и состояний окружающей действительности главные и второстепенные.

²⁸ Рис. 1-4. Фото автора статьи.

Рис. 3. Проведение занятия по рисунку в Государственном Дарвиновском музее. Выполнение набросков чучел животных и птиц

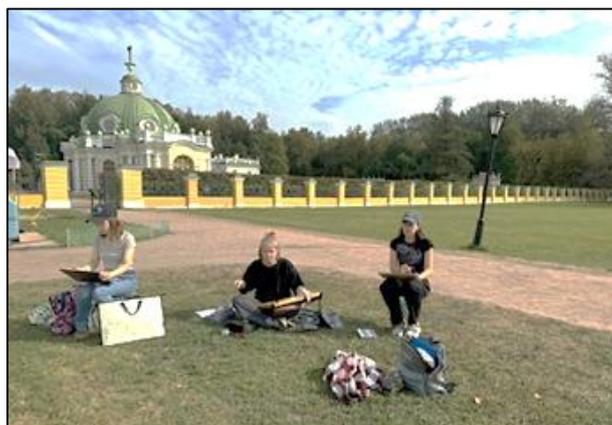

Рис. 4. Пленэрное занятие в Государственном музее-заповеднике Кусково

Занятие на пленэре позволило обучающимся создать живописные работы для творческой выставки и окунуться в атмосферу садово-паркового ансамбля, который некоторые посетили впервые открыли для себя. «Для художника лаковой миниатюрной живописи очень важно уметь увидеть и изобразить окружающий мир, как в реалистической, так и в условно-плоскостной манере» [4, с. 137].

Результаты изучения проблемы подтверждают, что специально организованная педагогическая поддержка визуальной коммуникации заключается в возможности для будущих художников традиционного прикладного искусства получать широкий спектр эмоциональных ощущений, формируя и развивая насмотренность на примере переработки индивидуальных впечатлений в процессе коммуникации с окружающим миром. Наиболее действенной и эффективной формой является продуктивное взаимодействие обучающегося и преподавателя. Подобно тому, как традиционно передача опыта, мастерства, умений и знаний шла от мастера к ученику, таким же способом формирование профессиональных навыков на современном этапе осуществляется благодаря тандему преподавателя и обучающегося. И чем креативней, эрудированнее и любознательней личность преподавателя, тем сильнее мотивация студента к освоению нового и открытию себя как художника традиционного прикладного искусства.

Таким образом, «визуальная коммуникация в традиционных художественных промыслах» понимается как познавательный мыслительно-творческий процесс созерцания, целенаправленного наблюдения, а также формирования зрительного внимания, художественного мышления и мотивации к глубокому доскональному изучению как объектов окружающего мира, так и исторических источников, аутентичных произведений искусства с целью познания глубинной сущности исторического наследия, композиционно-структурных, технологических и технических особенностей исполнения в материале. В процессе визуальной коммуникации постепенно формируется визуальная культура будущего художника.

Литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – Москва: Архитектура-С, 2007. – 392 с. – ISBN 978-5-9647-0119-4. – Текст: непосредственный.
2. Ванюшкина Л. М. Теория и практика внеаудиторного образования: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»: диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Ванюшкина Любовь Максимовна; Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования. – Санкт-Петербург, 2003. – 458 с.
3. Кривокубова Ю. И. Основы академического рисования с натуры и декоративная интерпретация изображений. Часть I: учебное пособие для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы / Ю. И. Кривокубова; Институт традиционного прикладного искусства, Высшая школа народных искусств. – Москва : ИТПИ ВШНИ, 2021. – 58 с. – ISBN 978-5-907542-07-5. – Текст: непосредственный.
4. Ломакин М. Ю. Преподавание академического и декоративного рисунка студентов лаковой миниатюрной живописи в бакалавриате: обобщение опыта / М. Ю. Ломакин. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство: электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 1 (40). – С. 135-142. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-1-135-142 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-17.pdf (дата обращения: 03.08.2024).
5. Павловский Б. В. Декоративно-прикладное искусство промышленного Урала / Б. В. Павловский. – Москва: Искусство, 1975. – 132 с. – Текст: непосредственный.
6. Полунина В. Н. Искусство и дети: из опыта работы учителя / В. Н. Полунина ; [послесловие Б. П. Юсова]. – Москва: Просвещение, 1982. – 191 с. – Текст : непосредственный.
7. Семенова Е. И. Ретроспектива становления обучения истории искусств художников традиционных художественных промыслов / Е. И. Семенова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 4 (47). – С. 63-79. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-63-79. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-09.pdf (dpio.ru) (дата обращения: 17.10.2024).
8. Серов П. Е. Декоративная живопись : учебное пособие для декоративной живописи для студентов – будущих художников в области традиционных художественных промыслов России / П. Е. Серов ; Высшая школа народных искусств – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 108 с. – ISBN 978-5-906697-52-3. – Текст : непосредственный.
9. Серов П. Е. Живопись: учебно-методическое пособие / П. Е. Серов; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 114 с. – Текст: непосредственный.
10. Словарь иностранных слов. – 9-е издание, исправленное. – Москва : Русский язык, 1982. – 608 с.

11. Федотова О. В. От замысла к воплощению. Творческие этапы создания художественно-графического проекта / О. В. Федотова, Н. Н. Шамрай. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : журнал электронный. – Санкт-Петербург, – 2019. – № 3 (29). – С. 113-121. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00054. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-13.pdf (дата обращения: 05.03.2024).

12. Федотова О. В. Насмотренность как одно из условий создания творческого образа в профессиональном образовании в традиционных художественных промыслах / О. В. Федотова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование: электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 3 (38). – С. 80-88. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-38-80-88. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-16.pdf (дата обращения: 05.03.2024).

13. Федотова О. В. Проектирование. Московское письмо : учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль –декоративная роспись / О. В. Федотова ; под научной редакцией И. Э. Кашековой ; Институт традиционного прикладного искусства, Высшая школа народных искусств. – Москва : ИТПИ ВШНИ, 2021. –134 с. – ISBN 978-5-907542-61-7. – Текст : непосредственный.

14. Якимова О. А. Массовая коммуникация: теория и практика : учебное пособие / О. А. Якимова ; Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2020. – 112 с. : ил. – ISBN 978- 5- 7996- 3096- 6. – Текст : непосредственный.

References

1. Arnxejm R. Iskusstvo i vizual`noe vospriyatie / R. Arnxejm. – Moskva : Arxitektura-S, 2007. – 392 s. – ISBN 978-5-9647-0119-4. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Vanyushkina L. M. Teoriya i praktika vneauditornogo obrazovaniya : special`nost` 13.00.01 «Obshhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora pedagogicheskix nauk / Vanyushkina Lyubov` Maksimovna ; Sankt-Peterburgskaya akademiya postdiplomnogo pedagogicheskogo obrazovaniya. – Sankt-Peterburg, 2003. – 458 s.

3. Krivozubova Yu. I. Osnovy` akademicheskogo risovaniya s natury` i dekorativnaya interpretaciya izobrazhenij. Chast` I: uchebnoe posobie dlya studentov srednego professional`nogo obrazovaniya, obuchayushhixsya po special`nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` / Yu. I. Krivozubova ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva : ITPI VShNI, 2021. – 58 s. – ISBN 978-5-907542-07-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Lomakin M. Yu. Prepodavanie akademicheskogo i dekorativnogo risunka studentov lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v bakalavriate: obobshhenie opy`ta / M. Yu. Lomakin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo: e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 1 (40). – S. 135-142. – DOI

10.24412/2619-1504-2022-1-135-142 – URL:
https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-17.pdf (data obrashheniya: 03.08.2024).

5. Pavlovskij B. V. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo promy`shlennogo Urala / B. V. Pavlovskij. – Moskva : Iskusstvo, 1975. – 132 s. – Tekst: neposredstvenny`j.

6. Polunina V. N. Iskusstvo i deti : iz opy`ta raboty` uchitelya / V. N. Polunina ; [posleslovie B. P. Yusova]. – Moskva : Prosveshhenie, 1982. – 191 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Semenova E. I. Retrospektiva stanovleniya obucheniya istorii iskusstv xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / E. I. Semenova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 4 (47). – S. 63-79. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-63-79. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-09.pdf (data obrashheniya: 17.10.2024).

8. Serov P. E. Dekorativnaya zhivopis` : uchebnoe posobie dlya dekorativnoj zhivopisi dlya studentov – budushhix xudozhnikov v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov Rossii / P. E. Serov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 108 s. – ISBN 978-5-906697-52-3. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Serov P. E. Zhivopis` : uchebno-metodicheskoe posobie / P. E. Serov; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2014. – 114 s. – Tekst: neposredstvenny`j.

10. Slovar` inostranny`x slov. – 9-e izdanie, ispravlennoe. – Moskva : Russkij yazyk, 1982. – 608 s.

11. Fedotova O. V. Ot zamy`sla k voploshheniyu. Tvorcheskije e`tapy` sozdaniya xudozhestvenno-graficheskogo proekta / O. V. Fedotova, N. N. Shamraj. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : zhurnal e`lektronny`j. – Sankt-Peterburg, – 2019. – № 3 (29). – S. 113-121. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00054. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-13.pdf (data obrashheniya: 05.03.2024).

12. Fedotova O. V. Nasmotrennost` kak odno iz uslovij sozdaniya tvorcheskogo obraza v professional`nom obrazovanii v tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slax / O. V. Fedotova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 3 (38). – S. 80-88. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-38-80-88. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-16.pdf (data obrashheniya: 05.03.2024).

13. Fedotova O. V. Proektirovanie. Moskovskoe pis`mo : uchebnik dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` –dekorativnaya rospis` / O. V. Fedotova ; pod nauchnoj redakciej I. E`. Kashekovoj ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva : ITPI VShNI, 2021. – 134 s. – ISBN 978-5-907542-61-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

14. Yakimova O. A. Massovaya kommunikaciya: teoriya i praktika : uchebnoe posobie / O. A. Yakimova ; Ural`skij federal`ny`j universitet. – Ekaterinburg : Izdatel`stvo Ural`skogo universiteta, 2020. – 112 s. : il. – ISBN 978-5-7996-3096-6. – Tekst : neposredstvenny`j.

Fedotova O.V., candidate of pedagogical sciences, associate professor, director of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Higher School of Folk Arts (Academy), 115573, Moscow, Musa Jalil str., 14, bldg.2, e-mail: o_fedotova@bk.ru

Mikhailova N.N., doctor of pedagogical sciences, professor, professor of the department of social-humanitarian and natural science disciplines of the Institute of traditional applied arts of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, Musa Dzhaliya str., 14, bldg. 2, e-mail: 1325556@mail.ru

**An Artist's appreciation of traditional applied art:
from Visual communication to a work of art (article 1)**

Abstract. The article examines the process of organizing visual communication necessary for accumulating perceptual experience and developing observational skills as one of the significant professional qualities of a future artist in traditional applied arts. A thorough analysis of the terms "observational skill" and "communication" is conducted, and the relationship between observational skill and visual communication is substantiated. Definitions for "observational skill in traditional artistic crafts," "visual communication in traditional artistic crafts," and "decorative stylization" are provided. The author focuses on the forms of organizing student activities in general professional and professional disciplines used at the Institute of Traditional Applied Arts—a branch of the Higher School of Folk Arts (Academy)—which contribute to the cultivation of visually-aesthetic perception through visual communication, aiming to successfully design and create traditional applied art products.

Keywords: visual communication, visual experience, visually-aesthetic perception, extracurricular activity, observational skill, decorative stylization, artist of traditional applied arts.

*"The art lies in discovering the extraordinary within the ordinary
and the ordinary within the extraordinary."
— Denis Diderot*

This article is the first part of a series of analytical materials dedicated to the issue of developing visual communication skills among future artists specializing in traditional applied arts. The first part describes the experience of searching for and implementing innovative forms of organizing educational activities for students at the Institute of Traditional Applied Arts. The second part will focus on analyzing the methodology for developing observational skills and pedagogical support for students' visual communication.

In the rapidly evolving educational landscape, there is an ongoing need to enhance the content of artistic education in the field of traditional applied arts, which necessitates the development of approaches, methods, and formats for organizing

the educational process. Extensive professional experience in this domain and research findings [11; 12; 13] have enabled the author to identify and scientifically substantiate the problem of aesthetic observational skill development as a critical aspect of preparing future artists in traditional applied arts.

The concept of “observational skill in traditional artistic crafts” has been explored by the author in previously published scholarly articles, including the identification of observational skill as one of the conditions for fostering artistic perception in learners [12]. Additionally, an algorithm for creating a graphic design project during the training of decorative painters in the Moscow letter style was defined [11].

Based on terminological analysis, the following definition has been formulated: “Observational skill in traditional artistic crafts” refers to an integrated individualized outcome resulting from accumulated visual experience, based on the artist’s ability to notice, identify, analyze, and accumulate objects, details, elements, color combinations, and motifs that collectively serve as pictorial material for their decorative stylization in the creation of traditional applied art products.

Within the context of this formulation, decorative stylization is understood as a creative method aimed at modifying, reworking, or significantly transforming a prototype (e.g., a natural motif, an artistic image, or an art object), and its subsequent decorative generalization using specific artistic-graphic tools such as line, stroke, dot, spot, and rhythm. Stylization serves as a means of translating a visual image derived from the aesthetic perception of natural forms or works of art into a decorative form.

Observational skill is not only about visual experience but also a practical skill developed through systematic visual exercises. Any skill is understood as an action formed through constant repetition and brought to automatism. A skill is characterized, firstly, by a high degree of mastery of a particular action; secondly, by consistent quality reproduction of the action in various situations (including changing environmental conditions); and thirdly, by the absence of control, i.e., freedom in applying the technique.

Observational skill primarily pertains to perceptual skills and involves the sensory reflection of visual properties and characteristics of objects and phenomena in the surrounding world (such as shape, color, proportions, etc.). Visual perception determines the dependence of observational skill on the level of development of sensation and visual perception.

Observational skill is a developable skill. It can be assumed that it gradually evolves into an intellectual skill, which is understood as a person's general readiness to successfully solve various types of tasks—life-related, cognitive, communicative, creative, and others. An artist's readiness to solve creative problems acts as a dominant factor, but does not exclude the ability to address other tasks related to everyday life organization and professional activity. It is important to consider that the transformation of observational skill from a perceptual to an intellectual one depends on the development of mental processes such as memory, thinking, and imagination. Observational skill is influenced by individual traits and helps to

cultivate artistic taste and find one's unique style, which is highly valuable both for novice and experienced artists.

Observational skill develops only through active human interaction with the surrounding environment (R. Arnheim [1], M.M. Bakhtin, V.P. Zinchenko, et al.). Communication (communicatio) is understood as a "path of communication," a "form of connection," "a message from one person to another," as well as the process of transmitting or exchanging information [10, p. 240].

Communications are diverse, so there are several classifications that highlight different bases of communication: goals, content, transmission channel, participant composition, leading analyzer (modality), leading sensory system, form of communication, "language" of communication, duration, predicted and achieved results, and more.

In the context of our study, the most significant classification of communication types is based on the leading analyzer (modality) and the leading sensory system. It is known that under normal circumstances (i.e., without developmental pathology), humans perceive information through five communication channels (analyzers): 1) visual, 2) auditory, 3) tactile, 4) gustatory, and 5) olfactory. In addition, modern science distinguishes four types of sensory systems based on the primary communication channel with the external world: visual (dominance of the visual channel), auditory (dominance of the auditory channel), kinesthetic (dominance of sensory information obtained through object exploration), and digital (ability for internal dialogue based on logical thinking). It is essential to note that the dominance of a particular analyzer or sensory system does not imply the absence or weakness of another analyzer or system. The mechanism of dominance entails that one analyzer (or one sensory system) is leading, meaning it initiates the processes of perception, thinking, and imagination.

It can be hypothesized that an artist specializing in various types of traditional applied arts is likely someone with a dominant visual analyzer and a dominant visual system. (In this regard, the idea of developing tests and test assignments for a more objective assessment of students' readiness for their chosen profession and identifying potential risks and deficits seems promising.) Therefore, seeking effective ways to develop students' overall readiness for artistic activity and mastering the content of professional training in specialized disciplines should be focused specifically on visual communication. The demand for this direction is further driven by the fact that visual forms of communication are highly developed in today's world. It's no coincidence that the 21st century is often referred to as the era of visual culture. In the process of visual communication, information is captured, encoded, transmitted, and preserved using visual objects and/or their elements.

Researchers who have studied visual communication include R. Arnheim, V.P. Zinchenko, M.V. Osorina, and others. According to R. Arnheim, "Every act of visual perception represents an active examination of the object, its visual evaluation, selection of essential features, comparison with traces of memory, their analysis, and organization into a coherent visual image" [1, p. 19], thus positioning itself as *a dynamic and cognitive process*.

Visual communication implies a "dialogue" between the artist and the viewer in the space of objects in the surrounding world and works of art. Visual communication is interpreted as the process of transferring information from the artist to the viewer through visual forms and means (graphics, color, shape, drawing, symbols, ornamentation, typography, composition, execution techniques), which enhances the perception of the image, makes the visual sequence memorable, engaging the viewer in the informational and substantive aspects of the work, thereby contributing to increased motivation to acquire these items. Visual communication is also seen as the process of the artist's active interaction with the surrounding world in order to obtain information when "reading" objects in the environment—through visual perception and conveying them through an artistic image onto the picture plane.

Visual communication is crucial at all stages of creating artistic works, whether for artists working in academic painting, graphics, sculpture, or those engaged in traditional folk arts. Students' observational skills are developed through the pedagogical organization of the visual communication process.

All of the above served as the theoretical basis for addressing the problem associated with identifying and testing effective forms of organizing the activities of students at the Institute of Traditional Applied Arts, aimed at developing observational skills and enhancing abilities in visual communication.

Creating conditions for the development of visual communication is a part of the learning process for future artists in traditional applied arts [12].

In the course of establishing visual communication, instructors use verbal, visual, and practical teaching methods during classes in drawing, painting, and sculptural modeling. They introduce students to significant works by renowned artists, as well as to educational pieces stored in the institute's methodological collection.

By organizing outdoor sessions, instructors at the Institute of Traditional Applied Arts create opportunities for purposeful observations, where students search for specific shapes, proportions, color combinations, and compositional solutions. This transforms the process of visual perception into an organized and managed activity, aligned with specific learning objectives. Finally, each student accumulates individual visual experiences and develops observational skills. The teacher's task is to coordinate group and individual strategies so that all students successfully master the subject matter while completing assignments according to their own creative individuality, including their unique visual observational experiences.

When explaining assignments and setting artistic challenges, instructors draw students' attention to selecting objects and the compositional aspects of arranging them within the picture plane. They teach how to accurately depict primary and secondary motifs, explain linear and aerial perspective, detail elements, and convey light effects, color, tone, saturation, warmth-coolness, and other factors.

Many sketches and studies featuring landscape and architectural motifs can be selected by students for their creative assignments, which is characteristic of traditional applied arts. "An observed object, due to its character and texture, when included in the thoughtfully creative process of compositional exploration, triggers

a range of associations with previously seen artwork...the idea of transforming and refining the form is inspired by personal visual experience" [9, p. 14].

When organizing museum practice, instructors at the Institute of Traditional Applied Arts use research-based methods in their teaching. During practical sessions, each student, while examining museum exhibits, delves into history, becomes acquainted with a specific type of traditional craft, its essence, variety of artifacts, authors of works, diversity of compositions, and semantic content. E.I. Semenova notes, "Educational journeys in museums and urban spaces foster visual literacy and analytical skills. Independent extracurricular work stimulates the development of self-organization and self-control skills in students" [7, p. 74]. "This requires broad horizons, knowledge of the country's history, the evolution of art and traditional crafts, and oral folk traditions, in order to realize creative ideas at a high artistic level" [7, p. 71].

Design courses in specific areas of traditional applied arts, along with modeling and construction, involve practical work and creative exercises aimed at gathering the required illustrative material. These activities include finding relevant sources that align with the intended concept and facilitate the creation of artistic sketches, as well as producing preliminary paintings or rough drafts that require the student's full engagement in the creative-thinking process. For instance, when undertaking design projects, particularly during the initial familiarization and preparation stage—selecting the imagery that will later become part of the product's composition—the student pays meticulous attention to detailing plant motifs like leaves, rose blooms, peonies, chrysanthemums, and more. This detailed approach is a crucial link in the process of studying and understanding nature, yielding positive outcomes in visual communication.

While studying subjects such as "Art History" and "Traditional Applied Arts," as well as participating in educational practices, students at the Institute of Traditional Applied Arts engage in the following forms of educational activities: 1. Educational journeys in urban and museum environments; 2. Museum practice in regional-historical centers of traditional arts and crafts. Through these activities, students uncover the essence and diversity of traditional applied arts by exploring unique archival materials, authentic works, historical sources, and lesser-known research, which constitute intangible cultural heritage and treasures of specific regions.

During lecture-practical sessions, students complete assignments involving sketching historical samples from reserves and archives of traditional arts and crafts museums. They also participate in workshops designed to provide detailed, deep immersion in artistic creativity while studying specific types of traditional applied arts. Through these systematically integrated lessons across multiple disciplines, students continuously absorb new information. Ultimately, they build up a visual repertoire, leading to the next stage of the creative process—from observational skill to the emergence of an idea and the creation of an artistic image.

To illustrate, let's examine the pedagogical potential of extracurricular activities at the Institute of Traditional Applied Arts aimed at developing the visual experience of future artists. Analyzing the institute's reports revealed that just five

years ago, student participation in visiting exhibitions and museum displays was low, relegated solely to independent work, carried out sporadically and unorganized. However, over the past three years, teachers have reconsidered their approach to organizing visual communication and the importance of cultivating observational skills in traditional arts and crafts.

The educators at the Institute of Traditional Applied Arts have reviewed and rethought their approaches to educating contemporary students, focusing on the systematic study of the diverse world around us. This shift was facilitated by the organization of educational and cultural activities. Given Moscow's rich cultural heritage, with its vast array of landmarks, garden ensembles, estates, historical and architectural monuments, art museums, galleries, and exhibition complexes, instructors see their role in creating pedagogical scenarios that stimulate interest in exploring these genuine cultural sites, encouraging small-scale investigations.

After analyzing the programs and reports of the educational and mentoring process at the Institute of Traditional Applied Arts – Moscow Branch of the Higher School of Folk Arts, teachers created conditions for organizing the educational process during September-October of the 2024-2025 academic year directly in the collections of the metal department of the State Historical Museum in Moscow, with the aim of studying rare items with decorative artistic painting; in All-Russian Museum of Decorative Art – Exhibition "For the Sake of Craftsmanship. Artistic Crafts of Russia. Names of the 20th Century" as part of the project "Journey Home. Traditional Art of Russia" – Contemporary Lacquer Art "New Tales"; in museum complex "Gorki Leninskiye"; at the personal exhibition "Pearl of Russia – Unique Crimea" in the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation; in Museum of Russian Impressionism – Exhibition "Magazine of Beautiful Life" (Fig. 1²⁹), created from materials of the 19th-century commemorative magazine "Capital and Estate"; in Moscow Museum – Exhibition "Walk in the Garden. 10th Anniversary of EDEM Couture Fashion House"; in Engineer Hall of the Tretyakov Gallery – Exhibition "Disciples of Red. Maljavin and Arkhipov" (Fig. 2); in Memorial Museum "The S.T. Kononov's Creative Studio" and in a State Darwin Museum (Fig. 3).

As part of the academic painting discipline, a one-day plein air excursion session was held at the Kuskovo Museum-Estate (Fig. 4). Its goal was to immerse students in a creative atmosphere within a real-life environment: teaching observational skills, attention, concentration, the ability to analyze and compare different depicted objects in terms of shape, scale, color, warmth-coldness, tone, and the ability to compose within a given format; to analyze and distinguish between main and secondary objects and states in the surroundings.

The plein air session allowed students to create paintings for a creative exhibition and immerse themselves in the atmosphere of the park ensemble, which some visited for the first time. "For a lacquer miniature painter, it is very important to be able to see and depict the surrounding world both in a realistic and flat manner" [4, p. 137].

²⁹ Fig. 1-4. Photo by the article's author.

Fig. 1. Exhibition "Magazine of Beautiful Life" at the Museum of Russian Impressionism.

Fig. 2. Exhibition "Disciples of Red. Maljavin and Arkhipov" in the Engineer Hall of the Tretyakov Gallery.

Fig. 3. Conducting a drawing lesson at the State Darwin Museum. Sketching animal and bird taxidermy specimens.

Fig. 4. Plein air session at the Kuskovo State Museum-Estate.

The findings of the study confirm that specially organized pedagogical support for visual communication allows future artists in traditional applied arts to gain a wide range of emotional sensations, forming and developing observational skills by processing individual impressions during interactions with the outside world. The most effective and productive form is the collaborative effort between the student and the instructor. Just as traditionally, expertise, skills, and knowledge were passed down from master to apprentice, similarly, the formation of professional skills at the current stage is achieved through the partnership between the teacher and the learner. The more creative, knowledgeable, and curious the instructor is, the stronger the student's motivation to learn something new and discover themselves as an artist in traditional applied arts.

Thus, "visual communication in traditional arts and crafts" is understood as a cognitive, reflective, and creative process of observation, deliberate scrutiny, as well as the development of visual attention, artistic thinking, and motivation for a

profound, detailed study of both objects in the surrounding world and historical sources, authentic works of art, with the aim of comprehending the profound essence of historical heritage, as well as the compositional, structural, technological, and technical aspects of material execution. Through the process of visual communication, the visual culture of the future artist is gradually shaped.

References

1. Arnxejm R. Iskusstvo i vizual`noe vospriyatie / R. Arnxejm. – Moskva : Arxitektura-S, 2007. – 392 s. – ISBN 978-5-9647-0119-4. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Vanyushkina L. M. Teoriya i praktika vneauditornogo obrazovaniya : special`nost` 13.00.01 «Obshhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora pedagogicheskix nauk / Vanyushkina Lyubov` Maksimovna ; Sankt-Peterburgskaya akademiya postdiplomnogo pedagogicheskogo obrazovaniya. – Sankt-Peterburg, 2003. – 458 s.

3. Krivozubova Yu. I. Osnovy` akademicheskogo risovaniya s natury` i dekorativnaya interpretaciya izobrazhenij. Chast` I: uchebnoe posobie dlya studentov srednego professional`nogo obrazovaniya, obuchayushhixsya po special`nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` / Yu. I. Krivozubova ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva : ITPI VShNI, 2021. – 58 s. – ISBN 978-5-907542-07-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Lomakin M. Yu. Prepodavanie akademicheskogo i dekorativnogo risunka studentov lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v bakalavriate: obobshhenie opy`ta / M. Yu. Lomakin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo: e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 1 (40). – S. 135-142. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-1-135-142 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-17.pdf (data obrashheniya: 03.08.2024).

5. Pavlovskij B. V. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo promy`shlennogo Urala / B. V. Pavlovskij. – Moskva : Iskusstvo, 1975. – 132 s. – Tekst: neposredstvenny`j.

6. Polunina V. N. Iskusstvo i deti : iz opy`ta raboty` uchitelya / V. N. Polunina ; [posleslovie B. P. Yusova]. – Moskva : Prosveshhenie, 1982. – 191 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Semenova E. I. Retrospektiva stanovleniya obucheniya istorii iskusstv xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / E. I. Semenova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 4 (47). – S. 63-79. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-63-79. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-09.pdf (data obrashheniya: 17.10.2024).

8. Serov P. E. Dekorativnaya zhivopis` : uchebnoe posobie dlya dekorativnoj zhivopisi dlya studentov – budushhix xudozhnikov v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov Rossii / P. E. Serov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 108 s. – ISBN 978-5-906697-52-3. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Serov P. E. Zhivopis`: uchebno-metodicheskoe posobie / P. E. Serov; Vysshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2014. – 114 s. – Tekst: neposredstvenny`j.

10. Slovar` inostranny`x slov. – 9-e izdanie, ispravlennoe. – Moskva : Russkij yazyk, 1982. – 608 s.

11. Fedotova O. V. Ot zamy`sla k voploshheniyu. Tvorcheskie e`tapy` sozdaniya xudozhestvenno-graficheskogo proekta / O. V. Fedotova, N. N. Shamraj. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : zhurnal e`lektronny`j. – Sankt-Peterburg, – 2019. – № 3 (29). – S. 113-121. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00054. – URL: http://dpiu.ru/stat/2019_3/2019-03-13.pdf (data obrashheniya: 05.03.2024).

12. Fedotova O. V. Nasmotrennost` kak odno iz uslovij sozdaniya tvorcheskogo obraza v professional`nom obrazovanii v tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slyax / O. V. Fedotova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 3 (38). – S. 80-88. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-38-80-88. – URL: https://www.dpiu.ru/stat/2021_3/2021-03-16.pdf (data obrashheniya: 05.03.2024).

13. Fedotova O. V. Proektirovanie. Moskovskoe pis`mo : uchebnik dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` –dekorativnaya rospis` / O. V. Fedotova ; pod nauchnoj redakciej I. E`. Kashekovoj ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva, Vysshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva : ITPI VShNI, 2021. –134 s. – ISBN 978-5-907542-61-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

Пахомова И.В., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры литературы и журналистики РГУ им. С.А. Есенина, преподаватель Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 390046, г. Рязань, ул. Есенина, д. 112, e-mail: i.pahomova@365.rsu.edu.ru

Pakhomova I.V., Associate Professor, Ryazan State University named for S.A. Yesenin, lecturer of the Ryazan institute of traditional applied art – branch of the federal state budgetary educational institution of higher education «Higher school of folk arts (academy)», 390046, Ryazan, Yesenina str., 112, e-mail: i.pahomova@365.rsu.edu.ru

Сомова М.В., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РГУ им. С.А. Есенина, преподаватель Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 390046, г. Рязань, ул. Есенина, д. 112, e-mail: m.somova@365.rsu.edu.ru

Somova M.V., Associate Professor, Ryazan State University named for S.A. Yesenin, lecturer of the Ryazan institute of traditional applied art – branch of the federal state budgetary educational institution of higher education «Higher school of folk arts (academy)», 390046, Ryazan, Yesenina str., 112, e-mail: m.somova@365.rsu.edu.ru

**Литературные сюжеты и мотивы как основа художественного образа
произведений традиционных художественных промыслов
Literary plots and motives as a basis for the artistic image
of works of traditional arts and crafts**

Аннотация. В статье рассматриваются сюжеты и мотивы литературных произведений как основа художественного образа произведений традиционных художественных промыслов. Сюжет является интегральной категорией системы искусств, эстетическим принципом последовательности, организованности и построения. Сюжет и мотив литературных произведений рассматриваются как необходимая часть формирования специальных профессиональных навыков будущих художников традиционного прикладного искусства. В статье на примере изучения творчества русских писателей представлены фрагменты заданий, направленных на сопоставление сюжетно-тематического родства произведений словесного и прикладного искусства.

Ключевые слова: литературный сюжет, сюжетные мотивы, художественное мышление, прикладное художественное творчество, русский язык, литература.

Abstract. The article examines the plots and motifs of literary works as the basis of the artistic image of the works of traditional crafts. The plot is an integral

category of the art system, an aesthetic principle of consistency, organization and construction. The plot and motif of literary works are considered as a necessary part of the formation of special professional skills of future artists of traditional applied art. The article presents fragments of practical tasks aimed at comparing the plot-thematic relationship of works of verbal and applied art using the example of studying the work of Russian writers.

Keywords: literary plot, plot motifs, artistic thinking, applied artistic creativity, russian language, literature.

Художественное мышление – вид сложной духовной деятельности, охватывающий различные чувственно-эмоциональные и интеллектуальные проявления, отличающийся глубокой диалектичностью, для которого характерны эмоциональность, интуиция, образная форма воплощения замысла. Образ всегда индивидуален, и в то же время реализуется в контексте существующей традиции.

Тайна искусства заключается в том, как происходит отражение жизни в индивидуальном творчестве и как через это индивидуальное постигается общезначимое. Художник мыслит образами своего искусства. Создавая произведение, он выбирает сюжет, продумывает сюжетные схемы и мотивы, намечает композицию, ищет средства выражения, руководствуясь своими интересами, знаниями, художественными предпочтениями в рамках представляемого им искусства.

При реализации программы высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы понятия «сюжет», «сюжетные мотивы», «сюжетная схема» часто используются в преподавании дисциплин «Русский язык», «Литература», а также при выполнении работ по академическому и декоративному рисункам и живописи.

В литературоведении сюжет определяется как «художественно целенаправленный ряд событий, ситуаций и коллизий (поступков, положений, в том числе конфликтных, и состояний героя)» [3, с. 258]. Мотив – устойчивый формально-содержательный компонент произведения, «часто повторяющийся (традиционный) элемент» [1, с. 230]. Сюжетная схема – «исторически устойчивая структурная модель, инвариантный «каркас» определённого множества реальных сюжетов, комплекс взаимосвязанных мотивов, последовательность которых всегда одинакова, а семантика закреплена традицией» [3, с. 258].

В непосредственной профессиональной деятельности художники традиционных промыслов нередко оперируют вышеназванными понятиями. Чаще всего это происходит при создании серии тематических работ, организации тематической выставки. Сюжет и мотив – своего рода интегральные категории системы искусств, призванные обозначать принцип упорядочения действительности, превращающий хаотичный творческий материал в произведение искусства. Как эстетический принцип

последовательности, организованности, построения сюжет присутствует во всех видах искусства, и в традиционном прикладном в том числе.

«Междисциплинарные связи между структурными элементами содержания литературы, русского языка и технологии, материаловедения, основ композиции, проектирования, исполнительского мастерства, выраженные в понятиях, исторических и биографических фактах и текстах профессиональной тематики не вызывают сомнения» [10]. Отсюда следует необходимость уделять большое внимание таким дисциплинам общеобразовательного блока, как «Русский язык» и «Литература» при обучении студентов среднего профессионального образования.

«Русский язык» позволяет обогатить студентов знаниями основных понятий прикладного искусства, лексического значения слов, их происхождения, слово- и формообразования. Задания, выполняемые на занятиях по дисциплине «Русский язык», направлены на развитие умений создавать тексты различных стилей речи. Приобретенные знания впоследствии применяются в создании художественных произведений прикладного искусства. Например, следующее упражнение позволяет расширить знания студентов в области колористики при подборе необходимого оттенка в работе с материалом:

При сопоставлении литературного сюжета и его воплощения в изделиях прикладного искусства (палехской лаковой живописи, кружевоплетении и вышивке) на занятиях по предмету «Русский язык» со студентами уместно провести словарную работу. Например, предложить найти материал по истории названия красок. Оттенки цветов не всегда возможно передать даже при помощи сложных прилагательных, а вот существующие варианты описания оттенков цвета красочными метафорами, безусловно, вызывает у студентов дополнительный стимул к изучению техники рисования.

Так оттенки цветов могут быть распределены тематически на следующие группы:

- **по оттенку, ныне устаревшему:** *буланый* (серо-бежевый), *бусый*, *босый* (тёмный голубо-серый или серо-голубой: у А.С. Пушкина – «В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит»), *карамазый* (черномазый, чернявый. У Ф.М. Достоевского – роман «Братья Карамазовы»), *лилейный* (нежно-белый, цвет белой лилии, обычно про человеческую кожу), *ранжевый*, *рынжевый* (то же, что оранжевый. У А. Гладкова: «Нынче в моде ранжовый...»)), *соловый* (серо-жёлтый. По этому цвету назван соловей);

- **по названию драгоценных и полудрагоценных камней:** *авантюрин* (багровый, тёмно-красный, по драгоценному камню авантюрин), *аспидный* (серо-чёрный, цвета сланца-аспида, употреблявшегося для грифельных досок), *адамантовый* (алмазный), *яхонтовый* (красный, фиолетовый, синий или тёмно-голубой, от «яхонт», общего устар. названия драгоценных камней). По некоторым утверждениям, синий, *смарагдовый* (изумрудный, от устар. названия) [6, с. 423];

- **по сравнению с животными (их цветом):** *влюблённой жабы* (зеленовато-серый), *лягушки в обмороке* (светлый серо-зелёный, по другим

указаниям цвет не определён), *райской птицы* (соломенный, по одному из видов райских птиц);

- **по имени собственному известному человека (семейства):** *лорд Байрон* (тёмно-каштановый, практически коричневый, с рыжеватым оттенком), *эстерхази* (серебристо-серый, от рода Эстерхази, возможно, имеет отношение к торту эстерхази), *маркиза Помпадур* (отенок розового. Она принимала активное участие в работе над созданием севрского фарфора. Редкий розовый цвет, полученный в результате многочисленных экспериментов, назван в её честь – *Rose Pompadour*);

- **по имени мифологических или библейских персонажей** (сюжетов): *аполлон* (ярко-золотой, от имени бога солнца Аполлона), *адского пламени, адского огня* (лиловый оттенок красного, или перламутрово-красный, или чёрный с красными разводами), *Иудина дерева* (ярко-розовый (у иудина дерева, или багряника, цветы ярко-розовые);

- **от варваризмов:** *блэ-д-амур* (голубовато-серый (от фр. *bleu d'amour* – «любовный синий»)), встречается у И.С. Тургенева в «Записках охотника»);

- **по явлению природы:** *морозное небо* (лазурный сине-голубой), *незабвенный закат* (нежно-розовый или бледно-голубой);

- **собственно оттенок цвета:** *автомобиль* (серовато-синий, как ведущий цвет первых автомобилей XIX века), *искра, с искрой* (с блеском, металлическим отливом, обычно о ткани, *муаровый* (переливающийся (от фр. *moire*, названия ткани с отливом), *фуксии* (насыщенный розовый, или фиолетово-вишнёвый, по названию цветка фуксия) [7].

Такая работа позволяет не только развивать речь, но и расширить кругозор учащихся, формировать у них интерес к русской классике, истории своей страны, воспитывать чувство патриотизма.

Среди других видов работ можно предложить описать картину или окружающий мир с помощью новых слов, обозначающих оттенки цвета, подобрать примеры из литературных произведений или придумать самим название, используя метафору.

Например, при обращении к «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина мы предложили описать яблоко вслед за поэтом, у которого читаем: «И к царевне наливное, молодое, золотое, прямо яблочко летит... / Оно соку спелого полно, так свежо и так душисто, так румяно-золотисто, будто медом налилось! Видны семечки насквозь...» [4]. Студенты должны были описать яблоко, используя общеизвестные и собственные эпитеты, чтобы его захотелось съесть. Работа оказалась сложной. Даже цветовые эпитеты подбирались с большим трудом. Среди наиболее ярких встретились такие: *прозрачное, медовое, с румяным бочком, подрумяненное, алой зорьки, морозных щёчек, розово-алое, с розовыми прожилками*, но лучше автора сказки никто не придумал, что удручило студентов, потому что вначале работа показалась легкой. Тем не менее задание было выполнено.

Вот текст, написанный студентом первого курса среднего профессионального образования Лидией Ш.: *Я нашла его среди опавшей листвы. Наклонившись, почувствовала запах, такой сильный, какого не*

бывает даже в магазине среди ящичков с яблоками. Захотелось откусить, нет, прямо вгрызться в него, но страх, что запаха станет меньше, остановил меня. Я упивалась яблочным ароматом и вспоминала, как однажды в детстве мы с родителями ездили в деревню к знакомым за яблоками. Их было так много в том году, что мы собирали плоды ведрами и ссыпали в багажник автомобиля. И вдруг на запах пришел жадный козел и стал есть наши яблоки из открытой машины... Я забыла о своих опасениях и откусила кусочек. И меня накрыла волна такого сильного аромата, что закружилась голова.

Продолжая работу с текстом известной с детства сказки, мы предложили первокурсникам описать те цвета, с помощью которых палехские художники иллюстрируют её, используя собственные наименования или подбирая синонимы в русском языке: розовый (сиреневый, фиалковый, вишнёвый), синий (аквамариновый, цвет морской волны, небесный, лазурный, цвет вечера, колокольчиковый, васильковый), черный (цвет густой мглы, ночного бархата, аспидный, графитовый, цвет ада), красный (карминный, кирпичный, девичьих губ, маковый, кровавый, языков пламени, крови), зелёный (салатовый, листьев берёз, молодой хвои, болотный, травянистый, малахитовый) и др. Эта работа оказалась для студентов сложной, требующей творческого подхода и фантазии, несмотря на кажущуюся простоту. Но такая форма занятия студентам понравилась.

Трудно переоценить занятия со студентами по дисциплине «Литература». Художественная литература формирует у студентов яркое образное представление об изучаемом событии или явлении, что позволяет впоследствии применить его в прикладном творчестве. Например, в сказках П. Бажова «Малахитовая шкатулка» и «Серебряное копытце» описываются и минералы – уральские самоцветы, и работа с вышивкой, подбором «узоров» (сюжетов) и «щёлка» (ниток). В повести А.И. Куприн «Гранатовый браслет» очень выразительно описываются камни, вправленные в «тяжёлое золото» ювелирного изделия.

Прикладные виды искусства и литературу роднят способы передачи переживаний через зрительный образ, который позволяет выразить впечатления и мысли, мировоззрение и мировосприятие их авторов. Связывает их и интерес к миру и его истории, к человеку и его внутреннему миру.

Занятия по русскому языку и литературе «формируют умения работы с различными видами текстов, знания профессионально значимых понятий, развивают навыки анализа и обобщения» [10], так необходимые при создании художественного образа и формулировании замысла. Знание художественной литературы, глубокое проникновение в замысел писателя, видение внутренних переживаний героев помогают студентам выбирать сюжеты, мотивы и образы при разработке собственных художественных проектов, используя фольклор (русские народные сказки, былины, песни) или авторские произведения разных жанров.

Нами были выбраны для анализа произведения студентов Высшей школы народных искусств (академии) по лаковой миниатюре, вышивке и кружевоплетению не случайно. Мы работаем со студентами Рязанского

филиала, что обусловило анализ работ по вышивке и кружевоплетению. Что касается лаковой миниатюры, которой наш филиал не занимается, то обращение к этому виду прикладного искусства связано с тем, что именно в ней наиболее ярко и последовательно проявляется связь литературных сюжетов и мотивов и народного художественного промысла.

В работе использовались методы наблюдения, анализа и сравнительно-сопоставительный метод. При написании статьи мы анализировали работы выпускников последних 8 лет (с 2016 по 2024 гг.). Всего исследованы работы более чем 20 выпускников среднего профессионального образования, что позволяет, на наш взгляд, сделать достаточно объективные выводы.

Студенты Высшей школы народных искусств, создавая композиции палехской лаковой миниатюры, в традициях признанных мастеров обращаются к произведениям А.С. Пушкина. На рисунке 1³⁰ представлен художественно-графический проект композиции «Песнь о Вещем Олеге». На переднем плане сюжетной композиции Олег Вещий с дружиной и волхв Перун. Белая рубаха кудесника символизирует чистоту его помыслов, венки – близость к природе. За спиной старика лес, который кормит и спасает его, дарует уединение и вдохновение. Наряд волхва нарочито непритязателен. Посох подчеркивает возраст и, как следствие, мудрость. За основу созданного образа студентка явно берёт дивные эпитеты поэта: *«вдохновенный кудесник, покорный Перуну старик одному, заветов грядущего вестник»*. Волхв не боится ни князя, ни его дружину, его предсказания – от *«воли небесной»*, а язык (речь) *«правдив и свободен»* [4].

Образы князя и его дружинников выписаны яркими красками. Конь-огонь, от которого зависит жизнь всадника в бою, убран богатой сбруей, доспехи на Вещем Олеге и его витязях выписаны с особой тщательностью. Князь чувствует себя властелином земли, за ним сила и, как ему кажется, справедливость. Он привык карать и миловать. Но только не в этот раз: на миниатюре изображён момент неожиданной встречи Вещего Олега с кудесником, пообещавшим ему славу, удачу, власть над миром. И здесь мы видим замечательную находку студентки – две трети картины занимают предсказания волхва, выписанные на чёрном фоне. Сначала золотая славянская вязь, а ещё выше – будущие великие деяния князя: *«победой прославлено»* его имя, покорны ему и *«волны, и суша»*, наконец, его *«щит на вратах Цареграда»*. Финал великой судьбы не обозначен в композиции, что придает ей особый светлый колорит.

В иллюстрациях к одной из самых дивных сказок А.С. Пушкина художники Палеха используют традиционные краски: на темном фоне золотая, синяя, красная, зелёная – и все их оттенки. Это связано не столько с особенностями художественного промысла, сколько с древней традицией украшать орнаментом одежду в качестве оберега [5].

³⁰ Рис. 1-2. Фото из методического фонда кафедры лаковой миниатюрной живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

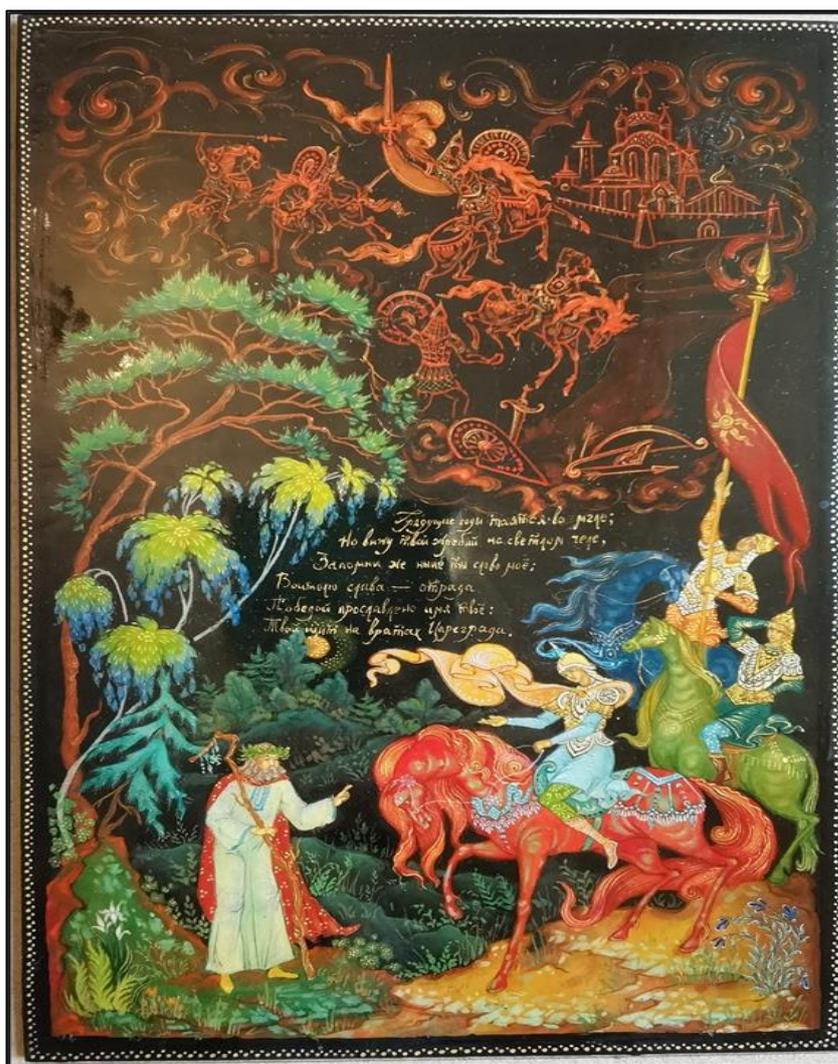

Рис. 1. Волкова О. Художественно-графический проект композиции палехской лаковой миниатюрной живописи по произведению А.С. Пушкина «Песнь о Вещем Олеге». 2023 г. Руководитель: И.В. Костычева. Высшая школа народных искусств

Другой сюжет А.С. Пушкина, взятый за основу произведения палехской лаковой миниатюрной живописи, – знаменитая повесть «Метель» (рис. 2). Сюжет повести авантюрен. В основе – «комедия положений»: на тайное венчание жених опоздал, заблудившись в метели, а повенчан с его нареченной был другой. Во всем виновата природа: снег, метель помешали венчанию. Первая, откровенно авантюренная часть истории вдохновила автора этой композиции. В центре миниатюры церковь, выписанная яркими, но нежными красками, растерянный поп, не понимающий, что происходит, невеста без чувств в окружении преданных слуг. Случайный офицер, только что обвенчанный с незнакомкой, растерян и почитает за лучшее оставить всё как есть. Его фигура на переднем плане символична: всё произошло слишком быстро, он не понимает, чего ждут от него участники событий. И на заднем плане, слева от храма, тройка заблудившегося в метели жениха – чудесное решение автора миниатюры. Основа конфликта, его суть и главные действующие лица повести выписаны тщательно. Каждому отведено именно то место, которое отвёл им в повести А.С. Пушкин.

Рис. 2. Коземянец А. Художественно-графический проект композиции палехской лаковой миниатюрной живописи по произведению А.С. Пушкина «Метель». 2023 г. Руководитель И.В. Костычева. Высшая школа народных искусств

И еще один очень значимый элемент миниатюры – снег! А.С. Пушкин любил русскую зиму. В «Метели» он с особым тщанием выписывает именно снег, который является непосредственным героем повести, двигателем её сюжета: *«поднялся ветер и сделалась такая метель, что он <Владимир> ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилось с землею. <...> лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались»* [4]. Это обстоятельство учитывает автор композиции миниатюры: центральное место в ней занимает снег, он под ногами главных действующих лиц, над храмом, даже в обрамлении используются снежинки, ведь именно это явление природы изменило судьбы нескольких человек. Представляется, что автору миниатюры удалось передать дух и колорит пушкинской повести, не говоря уже о цветовом решении картины, которая выдержана в палехских тонах.

Кружевоплетение и вышивка – традиционные народные промыслы г. Рязани и области. Многоцветная рязанская вышивка построена на доминировании красных оттенков с вкраплениями синего, желтого

и зеленого цветов. Эти яркие цвета взяты у самой природы и символизируют жизнь. Природные, пейзажные мотивы являются ведущими в рязанской вышивке.

Художественно-графический проект панно «Рязаночка» отсылает нас к такому известному сюжету, как поиск пропавшего без вести или взятого в плен мужа (жениха) героини (рис. 3³¹). На Рязанщине таким сюжетом является история Авдотьи Рязаночки, чей образ явно воплощён на представленном панно. Потеряв всю родню, Авдотья решила вызволить её из плена, но хан в обмен на бессмертную траву пообещал освободить лишь одного мужчину на выбор: мужа, сына или брата. Авдотья выбрала брата, ибо родную кровь, потеряв, она больше не обретёт. Поражённый разумом русской женщины, хан освободил всю её родню.

Выполненное в технике многопарного сканого, сцепного, численного плетения полотно изображает легендарную рязанскую жену, верную супругу-умницу, которая вызвала уважение самого татарского хана. Студентка в качестве фона выбирает приглушённый зелёный оттенок. В орнаменте присутствует христианская символика: сочетание изображения птиц (символа чистоты помыслов и верности героини) с растительными мотивами (символа жизни). В центре панно фигура женщины в стилизованном рязанском костюме в красно-бело-сине-жёлтые цветах, в руках курочка как символ домашнего уюта, кика с двумя «рогами» указывает на то, что перед нами именно женщина, жена и мать, умудрённая опытом жизни, но ещё молодая и сильная, способная родить сыновей (ведь курица ещё символизирует плодородие, деторождение). Представляется, что удачной находкой автора и его научного руководителя являются, во-первых, фон – задний план – панно: под ногами героини сама русская земля (горизонтальные ряды с повторяющимся сюжетом), с нею Бог, которой руководит ею (православные храмы на заднем фоне); во-вторых, вторая рамка, выполненная в форме полусферы. Эта форма, безусловно, многозначна: это и защита, и праведность, и мученический венец, и многотрудность выбора, и святость женщины – хранительницы дома, семьи, любви и мира.

Важно подчеркнуть, что женское лицо не прописано, в нем отсутствуют брови, глаза, нос, губы как идентификационные элементы. Это обусловлено, с одной стороны, обережной функцией: согласно древнерусским представлениям через отверстия могли войти нечистые духи и причинить вред, с другой – изображенная женщина из конкретной Авдотьи-рязаночки «вырастает» до символа русской мудрой жены.

В проекте панно мы отмечаем очень удачное соединение сюжета историко-литературного с прикладным искусством: история Авдотьи вдохновила студентку на создание художественного полотна, а знания

³¹ Рис. 3-6. Фото из методического фонда Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

народных традиций плетения помогли воплотить сюжет через прикладное искусство.

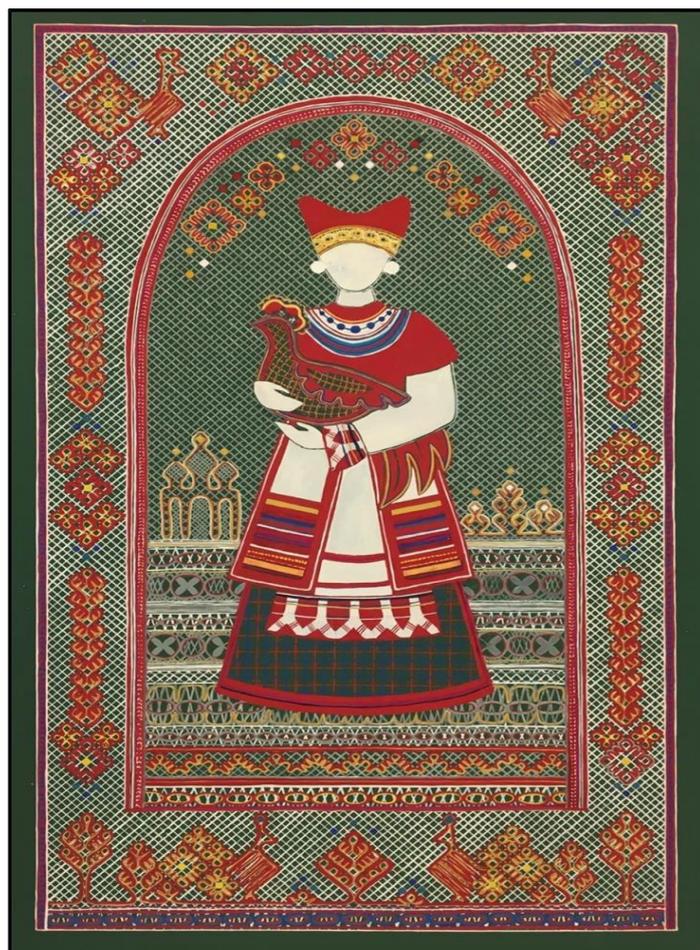

Рис. 3. Чиркова В.В. Художественно-графический проект панно «Рязаночка». 2022 г.
Многопарная сканая, сцепная, численная техники плетения.
Преподаватель: Д.Ю. Воронина

В изделиях рязанских кружевниц традиционными были волнистые растительные и геометрические мотивы, ещё в начале XIX века выполнявшиеся цветным шёлком. Особенно ценилось михайловское кружево с разным типом плетения: воздушным многопарным («рязанского манера») и сцепным («вавилонами»), которым выплетались деревья, кусты, птицы, звери, фантастические животные и другие постоянные мотивы.

Примером связи литературного (сказочного) сюжета и кружевоплетения является художественно-графический проект кружевного панно «Аленький цветочек» по мотивам одноимённой сказки С.Т. Аксакова (рис. 4). Для меньшей дочери Настеньки – воплощения кротости и доброты – сорвал купец заветный цветочек, не зная, что навлёт этим гнев чудища лесного. В нежных тонах голубовато-серого, нежно-зеленого и молочно-белого дан фон панно. Это цвета природы, с которой героиня находится в гармонии. Здесь удачной находкой является белка, к которой тянется рукой Настенька. Лесная красавица не боится девушки, благосклонно ожидает её ласки. Даже цвет платья героини и шерстки белочки перекликаются, выделяясь на нежном фоне панно. Силуэт центральной фигуры убеждает зрителя в том, что это именно

девушка: высокий головной убор и фата – атрибуты девицы. Удачей авторов панно является передний план: темно-красный цветок не только созвучен цвету платья героини, но и символизирует загадочность и неоднозначность «натуры» этого сказочного растения. Лейтмотив сказки воплощён в словах Настеньки, повторенных несколько раз: «Так вот ты какой, цветочек аленький» – с разной интонацией. То, что цветок имеет свою историю, показывает белый стебель, запутанный, закрученный множеством изгибов, переплетений, похожий на головоломку или лабиринт, а может, на путеводную нить, ведущую героиню к счастливому финалу... Этот мотив представлен эффектно оформленной полосами кружева без начала и конца.

Рис. 4. Шамова Л.В., Акулина Н.Е. Художественно-графический проект кружевного панно «Аленький цветочек». 2016 г. Сцепная и численная техники плетения.
Преподаватель: Д.Ю. Воронина

Представляется, что авторы этого панно на редкость удачно добавили в свою работу ещё третий вид искусства – шедевр отечественной мультипликации «Аленький цветочек». Сюжетные линии этого мультфильма неуловимо, но отчётливо пронизывают кружевное панно через вышитые элементы, технику исполнения, цвета, орнамент, низ которого напоминает волны океана, омывающего остров чудища... Все вместе создаёт неповторимое, оригинальное произведение, выполненное в технике

прикладного народного творчества (сцепного и численного плетения) на основе литературного сюжета.

Ещё одним примером использования литературного сюжета при создании кружевного панно служит представленное выше полотно по сказке П. Ершова «Конёк-горбунок» (рис. 5). Снова на переднем плане, как в сюжете об Авдотье-рязаночке, вышивка, имитирующая морские волны, по которым пробегают корабли мимо обречённого на страдания морского чудовища:

*Вот въезжает на поляну
Прямо к морю-окияну;
Поперёк его лежит
Чудо-юдо рыба-кит.
Все бока его изрыты,
Частоколы в рёбра вбиты,
На хвосте сыр-бор шумит,
На спине село стоит;
Мужички по губе пашут,
Между глаз мальчишки пляшут,
А в дубраве, меж усов,
Ищут девушки грибов.*

П. Ершов [8, с. 83-84].

На панно запечатлена именно эта сюжетная линия, передающая мотив божественного гнева и наказания за содеянное:

*Он за то несёт мученье,
Что без божия веленья
Проглотил среди морей
Три десятка кораблей.
Если даст он им свободу,
Снимет бог с него невзгону.
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит...*

П. Ершов [8, с.89].

Удачей авторов можно считать выполненный сцепной техникой плетения «поселение» на спине чудо-юдо: это и деревья, и мельница, и храм. Удачно подобранные цвета делают панно особенно привлекательным: сине-серо-бело-зеленоватые тона имитируют цвет морской волны, а коричневый и жёлтый цвета – землю, ведь «*На спине село стоит; Мужички по губе пашут, Между глаз мальчишки пляшут, А в дубраве, меж усов, Ищут девушки грибов*» [8, с. 84]. Образ, созданный студентами, явно вдохновлён текстом сказки, выдержан в рамках традиционными для рязанского региона техниками кружевоплетения.

Отдельно, но во взаимосвязи с цветом и тонами панно выдержана рамка, которая сама по себе представляет произведение искусства.

Рис. 5. Микитюк А.А., Строкина К.Г. Художественно-графический проект кружевного панно «Чудо-юдо Рыба-кит». 2016 г.
Сцепная и численная техники плетения. Преподаватель: Д.Ю. Воронина

Как уже было сказано ранее, в основе сюжета художественного изделия прикладного искусства может лежать и литературный сюжет. Так, П. Бочкарёва в 2023 г. защитила выпускную квалификационную работу «Гранатовый браслет» Руководитель: Д.Ю. Воронина (рис. 6) – чепец и воротник к блузе (художественное кружевоплетение). Название работы отсылает к одноимённому произведению А.И. Куприна: браслет сыграл роковую роль в жизни влюблённого Желткова и драматическую в семье Шеиных. Парные предметы, выполненные в сцепной технике плетения удивительным образом пересекаются с описанием браслета в рассказе: *«Он (браслет) был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посередине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину. ... в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни»* [9, с. 150]. Основу кружевного комплекта составляет темно-красный цвет с вкраплениями иных цветов. Очень удачно передан переход разных оттенков гранатового цвета, что свидетельствует о внимательном прочтении рассказа А.И. Куприна и получившейся переключке между словесным образом и кружевным.

Рис. 6. Бочкарева П. Кружевной комплект «Гранатовый браслет». Выпускная квалификационная работа. 2013 г. Руководитель: Д.Ю. Воронина

Обращение к литературной традиции, сюжетам произведений русских писателей и поэтов характерно для искусства художников традиционных народных промыслов. Тесная связь книжной культуры и народного прикладного творчества в целом – отличительная черта русского искусства: «Интересная и важная страница древнерусской культуры, в которой существенную роль играет декоративное искусство, – само письмо, во многом сохранившее свои семантические изобразительные корни. Каждая заглавная буква – сложный комплекс образов различных уровней обобщения – от древнейших универсальных идей до сугубо национальных, свойственных именно русской культуре» [2, с. 53-54].

Русское искусство, в частности, литературное и прикладное «основано на соединении культуры славянского язычества с особенностями христианской культуры ... орнамент Древней Руси представляет собой своеобразную вязь из элементов христианской культуры и языческих народных мотивов» [2, с. 38]. Мастера всех поколений ведущих промыслов России – ростовской финифти, скопинской и псковской керамики, торжокского золотого шитья, палехской лаковой миниатюрной живописи, хохломской росписи по дереву, михайловского и елецкого кружевоплетения – языком особых изобразительных средств гармонично раскрывали и воплощали универсальные идеи русского мировоззрения. Но объять необъятное в русском прикладном искусстве с сюжетами, сюжетными схемами и мотивами, перекликающимися с устным народным творчеством и словесным художественным искусством, невозможно, поэтому мы решили избрать для рассмотрения те произведения традиционных художественных промыслов, которые создают студенты Высшей школы народных искусств (академии) в Санкт-Петербурге (палехская лаковая миниатюрная живопись) и в Рязани (вышивка и кружево).

Очевидно, что сюжет является важной частью формирования специальных профессиональных навыков будущих художников традиционного прикладного искусства, а литературные сюжеты часто выступают основой художественного образа произведений традиционных художественных промыслов. На занятиях по вышеназванным дисциплинам стоит обращать внимание студентов на подобные связи искусств, которые способствуют их комплексной ориентации в мире художественного творчества, осознанию его закономерностей и языка искусства, а также

побуждают обращаться к литературным сюжетам для собственного профессионального становления.

Литература

1. Литературный энциклопедический словарь / [подготовлено Е. И. Бонч-Бруевич и др.]; под общей редакцией В. М. Кожевникова и П. А. Николаева. – Москва: Советская энциклопедия, 1987. – 750 с.
2. Молотова В. Н. Декоративно-прикладное искусство : учебное пособие / В. Н. Молотова. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва: ФОРУМ, 2010. – 288 с. – ISBN 978-5-91134-398-9.
3. Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / [главный научный редактор Н. Д. Тамарченко]. – Текст : электронный. – Москва : Издательство Кулагиной : Intrada, 2008. – 358 с. – ISBN 978-5-903955-01-5. – URL: https://studylib.ru/doc/2228662/poe-tika.-slovar._-aktual._nyh-terminov-i-ponyatiy.-2008 (дата обращения: 08.05.2024).
4. Пушкин А. С. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях / А. С. Пушкин. – Текст : электронный // Ну-ка дети : [сайт]. – URL: https://nukadeti.ru/skazki/pushkin_skazka_o_mjortvoj_carevne_i_o_semi_bogatyrukh (дата обращения: 13.05.2024).
5. Семёнова М. В. Мы – славяне!: популярная энциклопедия / М. В. Семёнова. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 560 с. – ISBN 978-5-395-00028-6.
6. Список устаревших названий цветов и оттенков // Рувики : интернет-энциклопедия. – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Список_устаревших_названий_цветов_и_оттенков (дата обращения: 11.05.2024). – Текст: электронный.
7. Шерцль В.И. Названия цветов и символическое значение их. – Воронеж : типография В.И. Исаева, 1884. – 70 с.
8. Ершов П. П. Конёк-горбунок : русская сказка в трех частях // Конек-горбунок : избранные произведения и письма / составитель, подготовка текстов, вступительная статья и примечания В.П. Зверева. – Москва : Парад ; БИБКОМ, 2007. – С. 35-106. – ISBN 5-8061-0058-8.
9. Куприн А. И. Гранатовый браслет // Повести и рассказы. – 2-е издание, стереотипное. – Москва : Дрофа, 2002. – С. 129-188. – ISBN 5-7107-52359-9.
10. Ермакова М. В. Взаимосвязь содержания литературы, русского языка и профессиональных дисциплин в подготовке художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании : специальность 5.8.7 «Методология и технология профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Ермакова Мария Владимировна; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург, 2022. – 208 с. – URL: <https://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-soderzhaniya-literatury-russkogo-yazyka-i-professionalnykh-distsiplin-v-podgotov> (дата обращения: 18.10.2024).

References

1. Literaturny`j e`nciklopedicheskij slovar` / [podgotovleno E. I. Bonch-Bruевич i dr.]; pod obshhej redakciej V. M. Kozhevnikova i P. A. Nikolaeva. – Moskva: Sovetskaya e`nciklopediya, 1987. – 750 s.
2. Molotova V. N. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo : uchebnoe posobie / V. N. Molotova. – 2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe. – Moskva: FORUM, 2010. – 288 s. – ISBN 978-5-91134-398-9.
3. Poe`tika: slovar` aktual`ny`x terminov i ponyatij / [glavny`j nauchny`j redaktor N. D. Tamarchenko]. – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva : Izdatel`stvo Kulaginoj : Intrada, 2008. – 358 s. – ISBN 978-5-903955-01-5. – URL: https://studylib.ru/doc/2228662/poe-tika.-slovar._-aktual._nyh-terminov-i-ponyatij.-2008 (data obrashheniya: 08.05.2024).
4. Pushkin A. S. Skazka o myortvoj czarevne i semi bogaty`ryax / A. S. Pushkin. – Tekst : e`lektronny`j // Nu-ka deti : [sajt]. – URL: https://nukadeti.ru/skazki/pushkin_skazka_o_mjortvoj_carevne_i_o_semi_bogatyy_akh (data obrashheniya: 13.05.2024).
5. Semyonova M. V. My` – slavyane!: populyarnaya e`nciklopediya / M. V. Semyonova. – Sankt-Peterburg : Azbuka-klassika, 2005. – 560 s. – ISBN 978-5-395-00028-6.
6. Spisok ustarevshix nazvanij czvetov i ottenkov // Ruviki : internet-e`nciklopediya. – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Spisok_ustarevshix_nazvanij_czvetov_i_ottenkov (data obrashheniya: 11.05.2024). – Tekst: e`lektronny`j.
7. Sherczl` V.I. Nazvaniya czvetov i simvolicheskoe znachenie ix. – Voronezh : tipografiya V.I. Isaeva, 1884. – 70 s.
8. Ershov P. P. Konyok-gorbunok : russkaya skazka v trex chastyax // Konek-gorbunok : izbranny`e proizvedeniya i pis`ma / sostavitel`, podgotovka tekstov, vstupitel`naya stat`ya i pprimechaniya V.P. Zvereva. – Moskva : Parad ; BIBKOM, 2007. – S. 35-106. – ISBN 5-8061-0058-8.
9. Kuprin A. I. Granatovy`j braslet // Povesti i rasskazy`. – 20e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : Drofa, 2002. – S. 129-188. – ISBN 5-7107-52359-9.
10. Ermakova M. V. Vzaimosvyaz` soderzhaniya literatury`, russkogo yazy`ka i professional`ny`x disciplin v podgotovke xudozhnikov fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v srednem professional`nom obrazovanii : special`nost` 5.8.7 «Metodologiya i texnologiya professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Ermakova Mariya Vladimirovna; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2022. – 208 s. – URL: <https://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-soderzhaniya-literatury-russkogo-yazyka-i-professionalnykh-distsiplin-v-podgotov> (data obrashheniya: 18.10.2024).

Pakhomova I.V., Candidate of philological sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Literature and Journalism, Ryazan State University named after S.A. Yesenin, Lecturer at the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts - Branch of the Higher School of Folk Arts (Academy), 390046, Ryazan, Yesenin's Street, house 112, email: i.pahomova@365.rsu.edu.ru

Somova M.V., Candidate of philological sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Russian Language and Teaching Methodology, Ryazan State University named after S.A. Yesenin, Lecturer at the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts - Branch of the Higher School of Folk Arts (Academy), 390046, Ryazan, Yesenin's Street, house 112, email: m.somova@365.rsu.edu.ru.

Literary plots and motives as the foundation for the artistic image of works of traditional arts and crafts

Abstract. The article examines the plots and themes of literary works as the basis for the artistic image of traditional arts and crafts. Plot is seen as an integral category in the system of arts, serving as an aesthetic principle of coherence, organization, and construction. Literary plot and motifs are viewed as essential components in the formation of special professional skills for future artists in traditional applied arts. The article provides examples from the study of Russian writers' works, demonstrating how assignments focusing on the comparison of thematic relationships between verbal and applied arts help shape these skills.

Keywords: literary plot, plot motifs, artistic thinking, applied arts, Russian language, literature.

Artistic thinking is a complex intellectual activity involving diverse sensual-emotional and cognitive manifestations characterized by depth, intuition, and figurative expression of ideas. While each artist's work is individual, it always exists within the context of tradition. The mystery of art lies in how life is reflected in individual creativity and how universal meanings are perceived through personal expression. An artist thinks in terms of his art, choosing a plot, outlining narrative schemes and motives, determining composition, and selecting expressive means guided by his interests, knowledge, and artistic preferences within his craft.

When implementing the higher education program in the field of Decorative and Applied Arts and Folk Crafts, concepts such as "plot," "plot motifs," and "plot schema" are frequently used in disciplines like "Russian Language," "Literature," and in the execution of academic and decorative drawing and painting.

In literary criticism, a plot is defined as an "artistically directed series of events, situations, and conflicts (actions, positions, including contradictory ones, and states of the hero)" [3, p. 258]. Motif refers to a "formally-thematic constant element of a work" [1, p. 230], often being a "traditional repeating (recurrent) element." Plot schema denotes a "historically stable structural model, invariant 'framework' of multiple real-life plots,

interconnected motivations whose order remains consistent, and where meaning is fixed by tradition" [3, p. 258].

In the professional practice of traditional craftsmen, these concepts are often used, especially when creating thematic works or organizing exhibitions. Plot and motif serve as integral categories in the art system, representing principles of ordering reality and transforming chaotic creative material into an art piece. As an aesthetic principle of coherence, consistency, and structure, the plot permeates all forms of art, including traditional applied arts.

The interdisciplinary connections between the structural elements of literature, Russian language, technology, materials science, composition, design, and performing arts, expressed in concepts, historical and biographical facts, and texts of professional topics do not raise doubts" [10]. Hence, it is crucial to pay considerable attention to subjects such as "Russian Language" and "Literature" in the middle-level professional education curriculum.

"Russian Language" helps enrich students with fundamental knowledge about applied arts terminology, lexical meaning of words, their origins, word formation, and grammar. Assignments completed in "Russian Language" courses aim to cultivate proficiency in writing texts in different styles. Acquired knowledge is later implemented in the creation of applied artworks.

For instance, a vocabulary exercise may involve exploring color names historically, encouraging students to expand their understanding of color theory. This activity fosters interest in color selection techniques, ultimately benefitting the production of high-quality applied art pieces.

When comparing literary plots with their embodiment in applied arts (such as palazzo painting, weaving, and embroidery) during Russian language classes, it is beneficial to introduce students to the history of color names. For example, asking them to research the origins of colors can inspire them to delve deeper into color theory, which ultimately contributes to more skillful execution of applied arts projects.

Thus, shades of colors can be thematically distributed as follows:

By an obsolete shade: bukharan (gray-beige), bousy, bosy (dark blue-gray or gray-blue: in A.S. Pushkin's work – "In the dungeon there a princess languishes, while a brown wolf serves her faithfully"), karamazov (black-faced, swarthy. In F.M. Dostoevsky's novel – "The Brothers Karamazov"), lily-white (gentle white, the color of a white lily, usually referring to human skin), ranjevy, ryzhevyy (the same as orange. In A. Gladkov's work: "Nowadays, ranje is fashionable..."), solovy (gray-yellow. Named after the nightingale);

By the name of precious and semi-precious stones: aventurine (crimson, dark red, named after the gemstone aventurine), slate-black (black-gray, the color of slate used for slates), adamantine (diamond-like), hyacinth-colored (indeterminate name. Red, violet, or dark blue, from "hyacinth," an outdated general term for precious stones. According to some sources, it refers to blue, emerald-green (from the outdated name) [6, p. 423];

By comparison with animals (their color): lovesick toad (greenish-gray), fainted frog (light greenish-gray, according to other indications, the color is undefined), bird-of-paradise (straw-colored, based on one type of bird-of-paradise);

By the proper name of a well-known person (family): Lord Byron (dark chestnut, almost brown, with a reddish tint), Esterhazy (silvery-gray, from the Esterhazy family, possibly related to the Esterhazy cake), Marquise de Pompadour (a shade of pink. She was actively involved in the creation of Sèvres porcelain. The rare pink color obtained through numerous experiments was named in her honor – Rose Pompadour);

By the names of mythological or biblical characters (scenes): Apollo (bright golden, from the name of the sun god Apollo), infernal flame, hell fire (lilac shade of red, or pearl-red, or black with red streaks), Judas tree (bright pink (the flowers of the Judas tree, or crape myrtle, are bright pink));

From barbarisms: blé-d'amour (bluish-gray (from French bleu d'amour – "loving blue"), found in Turgenev's "A Sportsman's Sketches");

By natural phenomena: frosty sky (azure blue), unforgettable sunset (soft pink or pale blue);

Specifically by the shade itself: automobile (grayish-blue, like the leading color of early 19th-century cars), spark, with a spark (with a metallic sheen, usually about fabric), moiré (shimmering (from French moire, the name of a shimmery fabric), fuchsia (intense pink, or purple-cherry, named after the flower fuchsia) [7].

This kind of work not only helps to develop speech but also broadens students' horizons, fosters their interest in Russian classics, the history of their country, and cultivates a sense of patriotism.

Among other types of tasks, one can suggest describing a picture or the surrounding world using new words that denote shades of color, finding examples from literary works, or coming up with titles themselves by employing metaphors.

For example, when turning to A.S. Pushkin's *The Tale of the Dead Princess and the Seven Knights*, we suggested describing the apple following the poet, who wrote: "And towards the princess, a ripe, young, golden apple flies... / It is full of ripe juice, so fresh and fragrant, so ruddy-golden, as if it were filled with honey! The seeds are visible through it..." [4]. Students had to describe the apple using both well-known and their own epithets, making it sound appetizing. The task turned out to be challenging. Even selecting color epithets was quite difficult. Some of the most striking ones included: transparent, honeyed, with a rosy cheek, reddened, like a red dawn, frosty cheeks, pinkish-red, with pink veins. However, no one managed to surpass the author's description, which disheartened the students since they initially thought the task would be easy. Nevertheless, the assignment was completed.

Here is a text written by Lydia Sh., a first-year student at a secondary vocational school:

"I found it among the fallen leaves. As I bent down, I felt a scent so strong that even the boxes of apples in the store couldn't compare. I wanted to take a bite—no, to sink my teeth right into it—but the fear that the smell might lessen stopped me. I reveled in the apple's aroma, remembering how once, during my childhood, my parents and I went to a village to visit some acquaintances for apples. There were

so many that year that we collected them by the bucketful and piled them into the car trunk. Suddenly, a greedy goat came over, attracted by the smell, and started eating our apples from the open car...

I forgot about my worries and took a bite. A wave of such intense aroma washed over me that my head began to spin."

Continuing to work with the text of a well-known fairy tale from childhood, we asked first-year students to describe the colors used by Palekh artists to illustrate it, using their own names or synonyms in Russian: pink (lilac, violet, cherry), blue (aquamarine, seafoam, sky, azure, evening, bell-like, cornflower), black (color of thick mist, night velvet, aspid, graphite, color of hell), red (carmine, brick, maiden's lips, poppy, bloody, tongues of flame, blood), green (salad, birch leaves, young pine, swamp, grassy, malachite) and others. This task turned out to be challenging for the students, requiring creativity and imagination despite its apparent simplicity. However, this form of exercise was enjoyed by the students.

It is difficult to overestimate the importance of working with students on the subject of "Literature." Fiction helps students develop vivid imagery about studied events or phenomena, which can later be applied in practical creative activities. For example, in Pavel Bazhov's tales "The Malachite Casket" and "The Silver Hoof," minerals—Ural gemstones—and embroidery techniques, such as selecting patterns and threads, are described. In Alexander Kuprin's novella "The Garnet Bracelet," the stones set into the heavy gold jewelry piece are very expressively depicted.

Applied arts and literature share methods of conveying emotions through visual images that allow authors to express their impressions, thoughts, worldviews, and perceptions. They are also united by an interest in the world and its history, in people and their inner worlds.

Classes in Russian language and literature "develop skills in working with different types of texts, knowledge of professionally significant concepts, and foster analytical and generalization abilities" [10], all of which are essential when creating artistic images and formulating ideas. Knowledge of fiction, deep understanding of writers' intentions, and insight into characters' internal experiences help students choose plots, themes, and images when developing their own art projects, drawing inspiration from folklore (such as Russian folktales, epics, and songs) or authorial works across various genres.

We chose to analyze the works of students from the Higher School of Folk Arts (Academy) in lacquer miniatures, embroidery, and lacemaking not without reason. We work with students at the Ryazan branch, which explains our focus on embroidery and lacemaking. As for lacquer miniatures, which our branch does not specialize in, turning to this type of applied art is due to the fact that it most clearly and consistently demonstrates the connection between literary plots and motifs and traditional craftsmanship.

In this study, we employed observation, analysis, and comparative methods. While writing the article, we analyzed the works of graduates from the past eight years (from 2016 to 2024). More than 20 graduates of vocational education were examined, allowing us, in our opinion, to draw sufficiently objective conclusions.

Students of the Higher School of Folk Arts, while creating compositions in the tradition of Palekh lacquer miniatures, turn to the works of A.S. Pushkin. Figure 1 shows an artistic-graphic project of the composition "Song of Wise Oleg" (Fig. 1). In the foreground of the narrative composition are Wise Oleg with his retinue and the sorcerer Perun. The white shirt of the magician symbolizes the purity of his thoughts, and the wreath represents closeness to nature. Behind the old man is a forest that nourishes and saves him, granting solitude and inspiration. The sorcerer's attire is deliberately unassuming. His staff emphasizes both age and wisdom. The student evidently draws upon the poet's exquisite epithets for her creation: "the inspired magician, the submissive old man to Perun alone, the messenger of future decrees." The sorcerer fears neither the prince nor his retinue; his prophecies come from "heavenly will," and his speech is "truthful and free" [4].

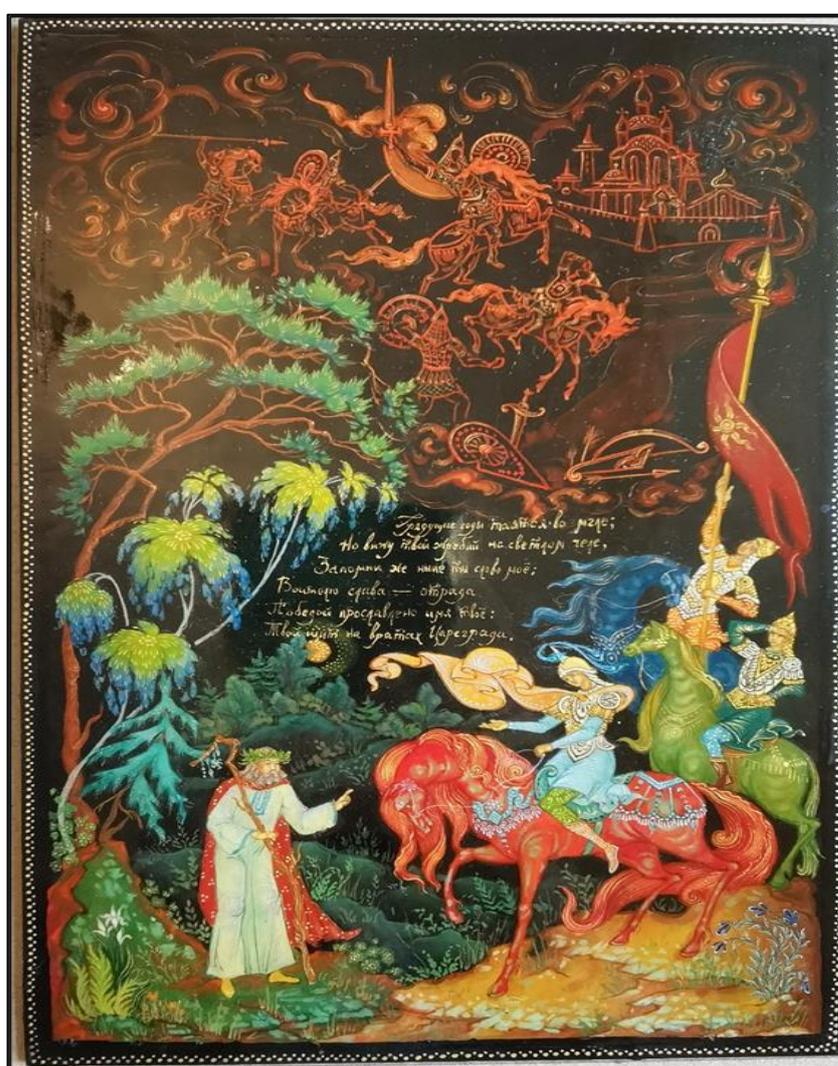

Fig. 1. Volkova O. Artistic-graphic design of the Palekh lacquer miniature painting based on A.S. Pushkin's work "Song of Wise Oleg." 2023.
Supervisor I.V. Kostycheva. Higher School of Folk Arts.

The images of the prince and his warriors are rendered in bright colors. The fire-horse, on which the rider's life depends in battle, is adorned with rich harness, and the armor of Wise Oleg and his knights is meticulously detailed. The prince feels

like the ruler of the land, backed by power and what he believes to be justice. He is accustomed to punishing and forgiving. But not this time: the miniature depicts the unexpected encounter between Wise Oleg and the magician who promised him glory, fortune, and dominion over the world. Here we see the student's remarkable discovery – two-thirds of the picture are occupied by the sorcerer's predictions, painted against a black background. First, golden Slavic calligraphy, then above it – the future great deeds of the prince: his name is "glorified by victory," both "waves and land" are subservient to him, finally, his "shield hangs on the gates of Tsaregrad." The end of the great destiny is not marked in the composition, giving it a special light hue.

In illustrations for one of A.S. Pushkin's most enchanting tales, Palekh artists use traditional colors: gold, blue, red, and green on a dark background, along with their shades. This is connected less with the characteristics of the craft and more with the ancient tradition of decorating clothing with ornamental designs as talismans rather than just for beauty [5].

Another plot by A.S. Pushkin, taken as the basis for a work of Palekh lacquer miniature painting, is the famous story "The Blizzard" (Fig. 2). The plot of the story is adventurous. It is based on a "comedy of situations": the groom arrives late for a secret wedding, having lost his way in a blizzard, and another man marries his betrothed instead. Nature is to blame for everything: snow and blizzards prevented the wedding. The first, openly adventurous part of the story inspired the author of this composition. At the center of the miniature is a church, painted in bright but delicate colors, a confused priest who doesn't understand what's going on, a senseless bride surrounded by devoted servants. The accidental officer, recently married to a stranger, is bewildered and considers it best to leave everything as it is. His figure in the foreground is symbolic: everything happened too quickly, and he doesn't understand what the participants expect from him. And in the background, to the left of the temple, is the trio of the groom lost in the blizzard—a wonderful solution by the author of the miniature. The basis of the conflict, its essence, and the main characters of the story are carefully portrayed. Each has been given exactly the place allotted to them by A.S. Pushkin in his story.

And another very important element of the miniature is the snow! A.S. Pushkin loved Russian winter. In "The Blizzard," he painstakingly describes the snow itself, which is the direct protagonist and driver of the plot: "The wind rose, and there was such a blizzard that he <Vladimir> could no longer see anything. In a moment, the road was covered; the surroundings disappeared in a murky yellowish haze, through which flakes of snow flew; the sky merged with the earth. <...> The horse stumbled blindly and constantly either drove onto a snowdrift or fell into a hole; the sleds kept tipping over" [4]. The author of the miniature composition takes this circumstance into account: snow occupies a central place in it, under the feet of the main characters, above the church, even in the frame where snowflakes are used, because it is this natural phenomenon that changed the destinies of several people. It seems that the author of the miniature managed to convey the spirit and atmosphere of Pushkin's story, not to mention the color scheme of the picture, which is executed in Palekh tones.

Fig. 2. Kozemyants A. Artistic-graphic design of the Palekh lacquer miniature painting based on A.S. Pushkin's work "The Blizzard." 2023.
Supervisor I.V. Kostycheva. Higher School of Folk Arts.

Lace-making and embroidery are traditional folk crafts of Ryazan and the surrounding area. Multicolored Ryazan embroidery is dominated by red shades interspersed with blue, yellow, and green. These vibrant colors are borrowed directly from nature and symbolize life. Natural and landscape motifs predominate in Ryazan embroidery.

The artistic-graphic project of the panel "Ryazanochka" refers us to a familiar theme: the search for a missing husband (fiancé) of the heroine (Figure 3³²). In the Ryazan region, this theme is represented by the story of Avdotya Ryazanochka, whose image is clearly embodied in the presented panel. Having lost her entire family, Avdotya decided to rescue them from captivity, but the khan promised to release only one man of her choice in exchange for the immortal herb: her husband, son, or brother. Avdotya chose her brother, because once she loses her kin, she will never regain it. Impressed by the wisdom of the Russian woman, the khan released her whole family.

³² Figures 3-6: Photos from the methodological collection of the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts - a branch of the Federal State Budget Educational Institution of Higher Education "Higher School of Folk Arts (Academy)".

Fig. 3. Chirkova V.V. Artistic-graphic design of the panel "Ryazanochka." 2022.
Multi-pair scanning, interlocking, numerical braiding techniques.
Instructor D.Yu. Voronina

Executed in the technique of multi-pair scan, interlocking, numerical braiding, the canvas depicts the legendary wife of Ryazan, a faithful wise spouse who earned the respect of the Tatar khan himself. The student chooses a muted green shade as the background. Christian symbols are present in the ornament: a combination of bird images (symbolizing the purity of thought and fidelity of the heroine) with plant motifs (symbols of life). In the center of the panel is a woman in a stylized Ryazan costume in red, white, blue, and yellow, holding a chicken as a symbol of home comfort; the kika with two "horns" indicates that before us is indeed a woman, a wife and mother, wise from life experience, yet still young and strong, capable of bearing sons (since the hen also symbolizes fertility and childbirth). It appears that the successful discoveries of the author and her scientific supervisor include, firstly, the background of the panel: beneath the heroine's feet lies the Russian land itself (horizontal rows with repeating scenes), with God guiding her (Orthodox churches in the background); secondly, the second frame, made in the shape of a hemisphere. This form is undoubtedly multifaceted: it signifies protection, righteousness, a martyr's crown, the difficulty of choice, and the sanctity of a woman as the keeper of the home, family, love, and peace.

In the panel project, we note a very successful combination of historical-literary plot with applied art: the story of Avdotya inspired the student to create an artistic canvas, and knowledge of folk braiding traditions helped bring the plot to life through applied art.

Traditional products of Ryazan lacemakers featured wavy plant and geometric motifs, which were already being executed in colored silk at the beginning of the 19th century. Mikhailovskoye lace, with its various types of braiding—airy multi-pair ("Ryazan style") and interlocking ("Babylonian"), used to weave trees, bushes, birds, animals, fantastic creatures, and other constant motifs—was particularly valued.

An example of the connection between a literary (fairy-tale) plot and lacemaking is the artistic-graphic project of the lace panel "Alenkii Tsvetochek" based on S.T. Aksakov's fairy tale of the same name (Fig. 4). For his youngest daughter Nastenka—embodiment of gentleness and kindness—the merchant picked a coveted flower, unaware that he had incurred the wrath of a forest monster. The background of the panel is rendered in soft shades of blue-gray, pale green, and milky-white—colors of nature, with which the heroine is in harmony. A successful find here is the squirrel toward which Nastenka reaches out. The forest beauty is not afraid of the girl, benevolently awaiting her caress. Even the color of the heroine's dress and the squirrel's fur match, standing out against the gentle background of the panel. The silhouette of the central figure convinces the viewer that this is indeed a girl: the tall headwear and veil are attributes of a maiden. The creators of the panel succeeded in depicting the foreground: the dark-red flower not only harmonizes with the color of the heroine's dress but also symbolizes the mystery and ambiguity of the "nature" of this magical plant. The leitmotif of the fairy tale is embodied in Nastenka's words, repeated several times: "So that's what you look like, little scarlet flower"—with varying intonation. The fact that the flower has its own history is shown by the white stem, tangled and twisted with numerous bends and intertwining, resembling a puzzle or labyrinth, or perhaps a guiding thread leading the heroine to a happy ending... This motif is effectively presented by a specially designed embroidery without beginning or end. Only the white color of the embroidery? Apparently, here the rules are dictated by the laws of color compatibility.

It seems that the authors of this panel have exceptionally successfully incorporated a third kind of art into their work—the masterpiece of domestic animation "Alenkii Tsvetochek." The plotlines of this cartoon subtly but distinctly permeate the lace panel through embroidered elements, execution techniques, colors, and ornamentation, with the lower edge reminiscent of ocean waves washing up on the monster's island... Together, they create a unique, original work executed in the technique of applied folk art (interlocking and numerical braiding) based on a literary plot.

Fig. 4. Shamova L.V., Akulina N.E. Artistic-graphic design of the lace panel "Alenkii Tsvetochnik." 2016. Interlocking and numerical braiding techniques.
Instructor: D.Yu. Voronina

Another example of using a literary plot in the creation of a lace panel is the canvas mentioned earlier, based on P. Ershov's fairy tale "The Little Humpbacked Horse" (Fig. 5). Once again, in the foreground, as in the story of Avdotya-Ryazanochka, is embroidery imitating sea waves, over which ships run past the doomed sea monster:

*Here, he rides into the clearing,
Straight to the sea-ocean;
Across it lies
The wonder-beast fish-whale.
All its sides are gouged,
Palisades driven into its ribs,
On its tail, a noisy cheese feast rages,
While a village stands on its back;
Peasants plow along its lip,
Boys dance between its eyes,
And in the grove, amidst its mustache,
Girls hunt for mushrooms.*

This particular plotline, conveying the theme of divine anger and punishment for misdeeds, is captured on the panel:

*What, without God's commandment,
He swallowed among the seas—
Thirty ships in total.
If he grants them freedom,
God will lift his misfortune.
Instantly, all wounds will heal,
And he'll reward him with long life...*

P. Yershov [8]

The success of the authors can be seen in the settlement on the back of the wonder-beast, created using interlocking braiding techniques: these are trees, a mill, and a temple. The skillfully chosen colors make the panel especially appealing: blue-gray-white-greenish tones mimic the color of sea waves, while brown and yellow represent the earth, since "A village stands on its back; Peasants plow along its lip, Boys dance between its eyes, And in the grove, amidst its mustache, Girls hunt for mushrooms" [8]. The image created by the students is clearly inspired by the text of the fairy tale and adheres to the traditions of applied art.

Traditionally, the frame is treated separately but in conjunction with the color and tones of the panel, making it a work of art in its own right.

Fig. 5. Mikityuk A.A., Strokina K.G. Artistic-graphic design of the lace panel "Wonder-Beast Fish-Whale." 2016. Interlocking and numerical braiding techniques. Instructor: D.Yu. Voronina

Fig. 6. Bochkareva P. Lace set "Garnet Bracelet." Final qualification work. 2013.
Supervised by D.Yu. Voronina

As previously mentioned, the basis of the plot of an applied art product can be a literary plot. Thus, in 2023, P. Bochkareva defended her final qualifying work titled "Garnet Bracelet" under the supervision of D.Yu. Voronina (Fig. 6)—a coif and collar for a blouse (artistic lacemaking). The title of the work refers to the eponymous work by A.I. Kuprin: the bracelet played a fateful role in Zheltkov's life and a dramatic one in the Shein family. The paired items, executed in interlocking braiding technique, remarkably intersect with the description of the bracelet in the story: "The bracelet was gold, low-grade, very thick, but hollow, and on the outside completely covered with small antique, poorly polished garnets. But in the middle of the bracelet, five beautiful garnet cabochons, each the size of a pea, stood out, surrounding some strange little green stone. ... Deep within them,

under their smooth egg-shaped surface, suddenly lit up charming dense-red living fires" [9]. The foundation of the lace ensemble is a dark red color with inclusions of other colors. The transition of different shades of garnet is very successfully conveyed, indicating careful reading of A.I. Kuprin's story and resulting in a resonance between the verbal image and the lacework.

Turning to literary tradition, the plots of works by Russian writers and poets, is characteristic of the art of traditional folk crafts. The close relationship between book culture and folk applied art in general is a distinctive feature of Russian art: "An interesting and important page of Old Russian culture, in which decorative art plays a significant role, is the act of writing itself, which largely retains its semantic and pictorial roots. Each capital letter is a complex system of images of various levels of generalization – from the most ancient universal ideas to those strictly national, peculiar to Russian culture" [2, pp. 53-54].

Russian art, particularly literary and applied art, "is based on the fusion of Slavic pagan culture with the features of Christian culture... The ornamentation of Ancient Rus' is a unique blend of elements from Christian culture and pagan folk motifs" [2, p. 38]. Masters of all generations in Russia's leading crafts—Rostov finift, Skopinskaya and Pskov ceramics, Torzhok gold embroidery, Palekh lacquer miniature painting, Khokhloma wood painting, Mikhailovsky and Yelets lacemaking—have harmoniously revealed and embodied the universal ideas of the Russian worldview through their unique means of expression. However, it is impossible to encompass the vast scope of Russian applied art with its plots, plot schemes, and motifs that resonate with oral folklore and verbal artistic expression. Therefore, we decided to select for consideration those works of traditional arts and

crafts created by students of the Higher School of Folk Arts (Academy) in St. Petersburg (Palekh lacquer miniature painting) and Ryazan (embroidery and lace).

It is clear that the plot is an important component in the development of specific professional skills for future artists in traditional applied arts, and literary plots often serve as the foundation for the artistic image in traditional arts and crafts. During classes in the aforementioned disciplines, attention should be drawn to such connections between the arts, which facilitate comprehensive orientation in the world of artistic creation, understanding its principles and the language of art, and encourage engagement with literary plots for personal professional growth.

References

1. Bonch-Bruевич, E.I. et al. (1987). Literaturny`j e`nciklopedicheskiy slovar` [Literary Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Soviet Encyclopedia.
2. Molotova, V.N. (2010). Dekorativno-prikladnoe iskusstvo: uchebnoe posobie [Decorative and Applied Arts: Textbook]. Moscow: Forum.
3. Tamarchenko, N.D. (2008). Poe`tika: slovar` aktual`ny`x terminov i ponyatij [Poetics: Dictionary of Current Terms and Concepts]. Moscow: Kulagin Publishing House: Intrada.
4. Pushkin, A.S. Skazka o myortvoy tsarevne i semi bogatyryakh [The tale of the dead princess and the seven knights]. Electronic Text // Nu-ka Deeti: [Website]. - URL:https://nukadeti.ru/skazki/pushkin_skazka_o_mjortvoj_carevne_i_o_semi_bogatyyakh (Accessed: May 13, 2024).
5. Semenova, M. V. (2005). My` – slavyane!: populyarnaya e`nciklopediya [We Are Slavs!: Popular Encyclopedia]. St. Petersburg: Azbuka-Klassika.
6. Spisok ustarevshix nazvanij czvetov i ottenkov [List of Obsolete Color Names and Shades] // Wikipedia: Free Encyclopedia. - Electronic Text. - URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (Accessed: May 11, 2024).
7. Schertz, V.I. (1884). Nazvaniya czvetov i simvolicheskoe znachenie ih [Color Names and Their Symbolic Significance]. Voronezh: V. I. Isaev Printing Press.
8. Yershov, P. Konyok-gorbunok [The Hunchbacked Little Horse] - URL: <https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/vneklasnoe-chtenie-2-klas/ershov-kon-k-gorbunok.html> (Accessed: September 17, 2024).
9. Kuprin, A.I. Granatovy`j braslet [The Garnet Bracelet] - URL: <https://azbyka.ru/fiction/granatovyj-braslet-kuprin/> (Accessed: May 11, 2024).
10. Ermakova, M.V. (2022). Vzaimosvyaz` sodержaniya literatury`, russkogo yazy`ka i professional`ny`x disciplin v podgotovke xudozhnikov fedoskinskoj lakovoj miniatyrnoj zhivopisi v srednem professional`nom obrazovanii: special`nost` 5.8.7 «Metodologiya i texnologiya professional`nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk [Interconnection Between Literature Content, Russian Language, and Professional Disciplines in Training Fedoskino Lacquer Miniature Painting in Vocational Education: Specialization 5.8.7 "Methodology and Technology of Vocational Education": Dissertation for the Degree of Candidate of Pedagogical Sciences]. St. Petersburg: Vysshaya shkola narodnykh iskusstv.

Булыгина Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования», филиал в г. Н. Тагиле, 622036, г. Нижний Тагил, ул. Мира 31, e-mail: larra63@bk.ru

Bulygina L.N., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the State Autonomous Educational Institution of Additional Professional Education of the Sverdlovsk Region "Institute for Educational Development", branch in N. Tagil, 622036, Nizhny Tagil, st. Mira 31, e-mail: larra63@bk.ru

Кузнецова Н.С., кандидат педагогических наук, доцент, член Союза художников России, декан факультета художественного образования, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» филиал в г. Н. Тагиле, 622031, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57, e-mail: kuznetsovans@mail.ru

Kuznetsova N.S., Candidate of Pedagogic Sciences, member of the Union of Russian Artists, dean of the Department of Art Education, Federal State Autonomous Educational institution of higher education «Russian State Vocational Pedagogical University», branch in Nizhny Tagil, 622031, Nizhny Tagil, st. Krasnogvardeyskaya, 57, e-mail: kuznetsovans@mail.ru

Чебакова Е.А., член Союза художников России, старший преподаватель, факультет художественного образования, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» филиал в г. Н. Тагиле, 622031, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57, e-mail: elena0417@yandex.ru

Chebakova E.A., member of the Union of Russian Artists, Senior Lecturer of the Department of Art Education, Federal State Autonomous Educational institution of higher education «Russian State Vocational Pedagogical University» branch in Nizhny Tagil, 622031, Nizhny Tagil, st. Krasnogvardeyskaya, 57, e-mail: elena0417@yandex.ru

Современный урок декоративно-прикладного искусства как образовательное событие

Modern arts and crafts lesson as an educational event

Аннотация. Статья знакомит с практическим опытом проектирования и реализации урока-события при освоении декоративно-прикладного искусства в контексте требований обновленного ФГОС основного общего образования. Результатами исследования является установленное эмпирически влияние образовательной событийности на подготовку студентов к педагогической деятельности, а также влияние урока-события по декоративно-прикладному искусству на развитие личностных качеств

обучающихся на уровне основного общего образования. Представлены технологические карты уроков-событий, разработанные студентами и педагогами для учащихся 5 класса по теме «Народные художественные промыслы»: урок-путешествие, урок-мастерская творческой деятельности.

Ключевые слова: урок-событие, образовательная событийность, системно-деятельностный подход, личностно-ориентированный подход, декоративно-прикладное искусство, учебная задача, творческая деятельность, общение, сотрудничество, педагог, студент.

Abstract. The article introduces the reader to the practical experience of designing and implementing an event-lesson in mastering arts and crafts in the context of the requirements of the updated Federal State Educational Standard of Basic General Education. The results of the study are the empirically established influence of educational eventfulness on the preparation of students for pedagogical activity, as well as the influence of an event-lesson on arts and crafts on the development of personal qualities of students at the level of basic general education. The article presents technological maps of event-lessons developed by students and teachers for 5th-grade students on the topic «Folk arts and crafts»: a travel lesson, a creative activity workshop lesson.

Keywords: lesson-event, educational eventfulness, system-activity approach, personality-oriented approach, arts and crafts, educational task, creative activity, communication, cooperation, teacher, student.

Введение обновленного Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) [10] расширяет представление о том, каким должно быть содержание современного урока, его образовательный и воспитательный результат, какие технологии становятся актуальными для достижения обозначенных результатов, а также какая система оценивания станет максимально продуктивной. Остановимся на такой форме урока как образовательное событие.

Отметим, что событийный подход в проектировании образовательных продуктов (уроков, внеурочных занятий и т. п.) в последнее десятилетие стал особенно популярным в педагогической среде. Сегодня на вопрос о том, какую форму педагогического взаимодействия считать событием, пытаются ответить философы А. Грякалов [6] и Т. Щитцова [19]; ученые-педагоги В. Барабанщиков [1], В. Слободчиков, Е. Исаев [13], Д. Эльконин [20]; филологи В. Шабес [18] и педагоги [4, 8, 9].

Чаще всего, исследователи связывают феномен событийности с коммуникативной деятельностью человека. Монолог или дискурс на основе общей идеи, а тем более совместная творческая деятельность по достижению общего результата способны расширить представления человека о предмете деятельности, о себе и других.

В контексте нашей статьи значительный интерес представляют материалы, отвечающие на вопросы: в чем проявляется образовательная событийность, каковы условия и результаты её проявления? Так, рассматривая понятие и сущность образовательного события, О.Н. Мачехина

и Т.М. Ковалёва [8] выделяют три основных подхода.

Европейский (немецкий), интерпретирующий теории М. Хайдеггера, предлагавшего понимать событие как возможность «сбыться в собственном существе», «быть самим собой», но при этом это также быть и в мире, «бытие-с-другими» [16].

Англо-американский, в центре внимания которого лежит событийная ориентированность, то есть «переход от индивидуального само-бытия и выполнения формализованных заданий во внеурочное время к коллективному со-бытию в школе в процессе занятий в рамках основного и дополнительного образования, подготовки мероприятий» [21]. По мнению исследователей, в таких условиях учащиеся приобретают мотивацию к познанию, учатся применению своих знаний на практике, в том числе и для решения личных проблем.

Отечественный (событийно-деятельностный) подход во многом опирается на систему развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова (Т.М. Ковалева и М.Ю. Жилина [7], В.М. Гребенникова, В.К. Игнатович и С.С. Игнатович [5] и др.).

Для нашего исследования интересен опыт Н.В. Волковой, предложившей собственное определение события, как «такого образования в пространстве и времени, содержание которого характеризуется смыслами и ценностями, организация определяется действием, а основной функцией являются качественные изменения» [3]. Н.В. Волкова раскрывает влияние образовательного события на подготовку студентов к педагогической деятельности [2]. Представляя результаты изучения того, в чем проявляется образовательная событийность, каковы её признаки и характеристики, автор выделяет следующие пять типичных характеристик образовательной событийности:

1. Концентрация изменений, происходящих с человеком в пространстве и времени.

2. Многообразие и полярность образовательного пространства, порождающего новые, сильные переживания участников события.

3. Проектирование образовательного пространства, характеризующегося полнотой связей и отношений.

4. Максимально личностное отношение педагога к содержанию, формам взаимодействия, результатам деятельности всех участников события.

5. Концентрация в пространстве и времени инновационного опыта.

К группе характеристик, определяющих условия реализации образовательного события, Н.В. Волкова относит следующие:

- совместную деятельность, близкую по духу;
- проектную деятельность, обеспечивающую общий результат;
- актуализацию личного опыта участников события.

Как результат реализации событийного подхода в образовании, Н.В. Волкова называет личностные изменения, произошедшие с участниками образовательного события: открытие неизвестных ранее задатков и способностей, личностных качеств; изменение представлений участников

о себе и о других. Главный результат – «порождение личного отношения к педагогике и к педагогической деятельности, связанной с инновационным опытом» [2].

На этой основе проанализируем практику образовательной событийности современного урока декоративно-прикладного искусства на этапе его проектирования и реализации на уровне основного общего образования.

Прежде всего определимся с дефиницией понятия. Урок-событие – это специально организованная форма, созданная на основе системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов, раскрывающая три стороны событийности:

1. Ситуация урока переживается и осознается человеком как значимая в его собственном образовании.

2. Ученик – активный участник происходящего.

3. Урок – завершённый акт совместной деятельности – от мотива через проектирование и реализацию траектории движения к достижению цели с анализом и коррекцией результатов, как продуктивных, так и личностных.

Проектирование урока-события по декоративно-прикладному искусству начинаем с *определения цели*. Необходимо поставить такую развивающую цель, которую учащиеся будут достигать в процессе совместной продуктивной творческой деятельности. Такой целью, например, может стать общение с «живым искусством», творение искусства в действии, опыт развития разных видов художественно-образного мышления, опыт взаимодействия участников события в процессе освоения выразительных средств, опыт создания творческой работы посредством различных художественных материалов и др. [11].

Среди наиболее значимых условий проектирования урока-события назовем «создание коммуникативного пространства обучения, реализацию в обучении коммуникативного взаимодействия учащихся на основе освоенных ими коммуникативных умений» (слушать и слышать, понимать, выстраивать суждения и говорить, согласовывать собственные действия и мысли с действиями и мыслями собеседника) [15].

В основу урока-события положен событийный подход, реализация которого, с одной стороны, служит основанием личностного отношения участников к происходящему. С другой стороны, ориентирует и педагогов, и учащихся на овладение инструментами самопознания и самореализации в реальных жизненных ситуациях, актуальных для каждого конкретного человека.

Главным инструментом реализации событийного подхода при проектировании урока является творческая задача, определяющая содержание и характер учебных действий, которыми подросток должен овладеть в процессе обучения на уровне основного общего образования. Проектирование содержания творческих задач, а также характера учебных действий зависит от темы и целей конкретного урока. В предложенной нами модели ключевыми действиями выступают следующие:

- интерес к познанию, предполагающий формирование у личностного смысла самопознания и познания окружающего мира во всех его проявлениях при взаимодействии с другими людьми, природой и машинами;

- творчество, предполагающее выявление способностей каждого учащегося и формирование у него опыта их использования в различных жизненных ситуациях, вплоть до успешной профессиональной и личностной самореализации;

- общение, предполагающее широкую практику социальной коммуникации;

- сотрудничество, предполагающее развитие способности распределять задачи между людьми, работа с теми, кто включается и не включается в работу.

Предлагая студентам факультета художественного образования Нижнетагильского педагогического института, филиала Российского государственного профессионально-педагогического университета в Нижнем Тагиле, в рамках учебной дисциплины «Теория и методика обучения изобразительному искусству», разработать проекты уроков-событий, мы опирались на методические рекомендации, выполненные Е.В. Чернобай и позволяющие освоить технологию подготовки урока в информационной образовательной среде в соответствии с требованиями ФГОС [17]. Уникальность технологической ее карты в том, что организационная структура занятия являет поэтапную реализацию событийного подхода: от лично значимой темы урока, через создание условий для осознанного восприятия обучающимися нового материала, организацию сотрудничества для дальнейшего осуществления совместной, в т. ч. и творческой деятельности, к получению и предъявлению результатов, саморефлексии и взаиморефлексии.

В центре внимания студенческих разработок – модуль № 1 ФГОС по предмету «Изобразительное искусство» «Декоративно-прикладное и народное искусство», тема – «Народные художественные промыслы» (5 класс) [10]. Поскольку образный язык декоративно-прикладного искусства обладает своеобразной символикой, формой, колоритом, композицией, опирается на народные традиции и технику, мы предположили, что уроки могут стать основой образовательной событийности со свойственными ей признаками и характеристиками.

Урок-путешествие – урок-событие практической направленности, отличающийся тем, что имеет метапредметный подход, коммуникативную, познавательную и развивающую направленность. Авторы урока-путешествия «Виртуальная экскурсия в Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых» (г. Нижний Тагил)» (студенты и преподаватели педагогического вуза), положили в основу познавательную дидактическую игру (автор Л.Г. Савенкова [12]). Маршрут движения проложен по залам Музея истории подносного промысла «Дом Худояровых» (таблица 1).

Таблица 1.

Технологическая карта виртуальной экскурсии в Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых»

Предметы	русский язык; история; изобразительное искусство; музыка		
Тема	Виртуальная экскурсия в Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых (г. Нижний Тагил)		
Цель	Развитие художественного восприятия учащихся		
Планируемые результаты, проявляющиеся в презентации выступлений малых групп на основе интерпретации первичного текста			
Предметные	Метапредметные	Личностные	
- <i>знакомство</i> обучающихся с произведениями ДПИ из коллекции Дома-музея Худояровых; - <i>освоение</i> методики работы с текстами разных направлений, жанров и стилей	- <i>формирование</i> исследовательской и коммуникативной компетенций обучающихся; - <i>развитие</i> художественного восприятия, памяти, мышления, монологической и диалогической речи обучающихся	- <i>формирование</i> ценностного отношения обучающихся к своей стране, своему краю, хранящему и преумножающему культурное наследие человечества; - <i>развитие</i> информационной, проектно-исследовательской компетенций обучающихся.	
Решаемые учебные проблемы	Проблема целенаправленного создания метапредметной образовательной среды, стимулирующей развития ученика, способствующей реализации его задатков и внутренних резервов в учебной деятельности. Проблема формирования компетентной личности		
Материально-техническое обеспечение	Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет, бумага, тушь, фломастеры		
Виды используемых электронных образовательных ресурсов и их методическое назначение	Материалы сайта «Музей истории подносного промысла “Дом Худояровых”»		
Организационная структура занятия			
Этап 1. Вхождение в тему занятия и создание условий для осознанного восприятия обучающимися нового материала			
Деятельность учителя	Деятельность обучающихся	Методики и средства обучения	Длительность этапа
Педагог приветствует учащихся в Музее истории подносного промысла «Дом Худояровых»	Приветствуют ведущего, готовят записные книжки и ручки	Фронтальная работа со всеми учащимися	5 минут

Этап 2. Организация и самоорганизация обучающихся для дальнейшего освоения материала			
1. Для проведения виртуальной экскурсии необходимо распределить роли: - <i>экскурсоводы</i> представят экскурсию-диалог по коллекции «Тагильский поднос», составляя диалог для героев произведений; - <i>художники</i> превратят графическое пятно в цветок и представят его; - <i>музыковеды</i> выберут подходящее музыкальное произведение, способствующее созданию образа цветка. 2. Педагог помогает учащимся формировать группы, начать работу	1. Слушают ведущего. 2. Организуются в группы, распределяют роли	1. Фронтальная работа со всеми учащимися. 2. Индивидуальная помощь учащимся в распределении по группам	5 минут
3. Практикум			
Педагог помогает выполнить работу	1. Работа в группах. 2. Проектирование образа героя из пятна, озвучивание героя через диалог	Групповая работа с использованием методики развития художественного восприятия	15 минут
4. Предъявление полученных результатов			
Педагог помогает в проведении презентации каждой группе	Группы представляют полученный результат	Работа с текстами разных видов; представление информации в разных видах	10 минут
5. Рефлексия			
Организует обмен мнениями, благодарит учащихся за работу (оценивает)	Высказывают собственные суждения об индивидуальной и групповой работе	Использование методики самооценки и взаимооценки	10 минут

Представленное занятие способствовало развитию художественного восприятия, а также навыков коллективного сотрудничества, сотворчества и взаимовыручки с учетом индивидуальных качеств и способностей участников. В этом убеждает нас опрос, проведенный в классах, где проходил урок-путешествие. По утверждениям пятиклассников, они научились

«вглядываться и вслушиваться в картину», «проектировать образ героя из пятна», «озвучивать героя посредством диалога» [14], «взаимодействовать с товарищем для достижения общей цели», «понимать свои потребности и возможности самовыражения в условиях учебной коммуникации». Так практика доказала, что урок-событие в продуктивном межличностном взаимодействии развивает способность обучающихся анализировать, отделяя главное от второстепенного, сравнивать и систематизировать, принимать решения и нести за них ответственность.

Урок-мастерская творческой деятельности как образовательное событие охватывает все этапы создания художественного продукта от «рождения» образа до конечного результата. Задача мастерской-события – раскрытие творческого потенциала личности на основе непосредственной деятельности: «Символ» – идея произведения; «Эмоциональное погружение» – ассоциативное изучение темы; «Рождение образа» – кульминации; «Рефлексия» – самоанализ на основе принципа: делай по-своему, исходя из личного опыта, корректируй себя [12] (таблица 2).

Таблица 2.

**Технологическая карта урока по декоративно-прикладному искусству
«Тагильская роспись»**

Тип занятия	Урок усвоения новых знаний
Цель	Выполнить декоративную композицию по мотивам тагильской росписи, создавая выразительное декоративно-обобщенное изображение на основе традиционных образов
Задачи	Дидактическая – обучить художественным умениям, навыкам, вооружить детей знаниями в области декоративно-прикладного творчества, выработать у них практические навыки и умения; Воспитывающая – приобщить детей к народному искусству, воспитывать положительное эмоциональное и эстетическое отношение к искусству и к прекрасному, прививать зрительскую культуру, аккуратность, усидчивость, трудолюбие; Развивающая – развивать фантазию, воображение, эстетическое мировоззрение и художественный вкус, способность к творческому мышлению, развивать точное движение руки, память
Ведущая педагогическая технология	Мастерская творческой деятельности
Методы обучения	Объяснительно-иллюстративный метод. Игровой диалог. Показ этапов росписи

Планируемые результаты	Предметные умения	УУД
	1. Развить интерес к тагильской росписи. 2. Умение выполнять двухцветный мазок. 3. Умение выстраивать композицию	Личностные: Развитие художественного восприятия при составлении декоративной композиции
	1. Умение выполнять декоративные элементы «оживки», «бликовки». 2. Знания о истории тагильской росписи подносов от зарождения до наших дней	Регулятивные: 1. Умение регулировать и самостоятельно планировать пути достижения цели (самостоятельно выбирать художественно-выразительные средства для исполнения проекта). 2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами (качества исполнения: аккуратность, точность). Познавательные: 1. Умение находить важную информацию на презентации Умение использовать памятку выполнения росписи и создания композиции. Коммуникативные: 1. Умение отвечать на вопросы педагога. 2. Игровой диалог. 3. Умение высказывать мнение и впечатление об уроке
Решаемые учебные проблемы	1. Научить создавать выразительные композиционные декоративно-обобщенные изображения на основе традиционных образов. 2. Осваивать и применять навыки декоративного обобщения в процессе выполнения практической творческой работы. 3. Выбор варианта выполнения работы (самостоятельно или с использованием декоративных заготовок)	
Материально-техническое обеспечение (аппаратные средства)/ материалы	Проектор (SMART-доска), экран, ноутбук, презентация к уроку; плоские синтетические кисти различной ширины; гуашь художественная (набор 12 цветов) или акрил, расфасованный в бутылочки; плоская палитра; емкость для воды; хлопковая ткань, шаблон подносов (два варианта), пособие с элементами росписи (памятка)	
Виды используемых образовательных ресурсов и их методическое назначение	Презентация «Викторина. Народное искусство. Тагильская роспись по металлу»	

План урока	1. Организационный момент. Вхождение в тему. «Символ». 2. «Эмоциональное погружение». Информационно-познавательный. Усвоение материала. 3. «Рождение образа». Работа-практикум по созданию декоративной композиции. 4. Рефлексия		
Организационная структура урока			
Этап 1. Вхождение в тему занятия и создание условий для осознанного восприятия обучающимися нового материала			
Деятельность учителя	Деятельность обучающихся	Методы и формы обучения	Длительность этапа
1. Приветствие. Рабочие места готовы. На доске висит памятка про тагильский поднос и несколько настоящих подносов. Презентация. 2. Читает стихотворение про родной Тагил, в котором рассказывается, чем славится наш город. 3. Спросить у детей, чем еще славится наш город? 4. Правильно! Тагильской росписью подносов! Именно это и будет наша тема урока	1. Приветствие. 2. Слушают внимательно стихотворение. 3. Отвечают на вопрос «Чем славится город?»: Нижний Тагил славится Тагильскими подносами.	1. Диалог 2. Фронтальная работа	5 минуты
Этап 2. Информационно-познавательный. Организация и самоорганизация обучающихся для дальнейшего освоения материала			
Рассказ-викторина «Тагильская роспись»: 1. Тагильский поднос: из века в век. 2. Новая жизнь расписного подноса. 3. Кто такая Агриппина Васильевна Афанасьева? 4. Какие формы подносов использовались? 5. Обращение внимания на основные элементы махового письма, этапы. 6. Знаете ли вы какой главный мотив тагильской росписи? Техника письма. Представляет этап выполнения основных элементов росписи	1. Отвечают на вопросы викторины 2. Смотрят за этапом выполнения основных элементов росписи	Показ презентации-викторины. Игра Практикум	15 минут

Этап 3. Практикум по созданию декоративной композиции			
1. Раздает заготовки подносов. Задание: На некоторых из них есть уже центральный цветок, надо будет доделать, доработать свой поднос. Для тех, кто хочет самостоятельно выполнить всю работу, у меня есть пустые заготовки подносов. 2. Раздает подносы (шаблоны). 3. Напоминает этап выполнения рисунка. 4. Ребята приступайте к работе!	1. Ребята разбирают заготовки (шаблоны) подносов. 2. Работают, выполняют роспись с использованием памятки по росписи	1. Фронтальная работа со всеми учащимися. 2. Индивидуальная работа	15 минут
Этап 4. Рефлексия			
1. Выставка работ 2. Общая оценка работы класса: Понравился урок? Что нового вы сегодня узнали? Что понравилось? В чем затруднялись? Где можно использовать приемы росписи?	1. Представляют свои работы на выставке. Отвечают на вопросы, делятся эмоциями	1. Использование методики взаимооценки, самооценки. 2. Групповая работа	5 минут

Практический опыт проектирования и реализации урока-события при освоении декоративно-прикладного искусства в контексте требований обновленного ФГОС основного общего образования доказывает несомненное влияние образовательной событийности на развитие всех участников образовательных отношений. В результате проведенной работы эмпирически было установлено повышение мотивации студентов к педагогической деятельности.

К характеристикам, показывающим, чем является образовательное событие для каждого участника-студента, можно отнести *открытие педагогических задатков, способностей, профессиональных качеств*: «поняла, что педагогические задатки у меня есть; у меня получается общаться с детьми; теперь я знаю точно, что хочу быть педагогом; осознала, что сделала правильный выбор; почувствовала себя педагогом; ощутила себя педагогом; правильно выбрала педагогический вуз; поняла, что такое профессия педагогическая творческая»; *изменение представлений студентов о ребёнке*: «открыла мир учащихся с творческой стороны; увидела ребёнка; поняла то, что чем более разные ученики объединены вместе, тем более интересно творить; все учащиеся уникальны; ученики доверяют тебе, отдают частичку

своего сердца; в каждом ребёнке заложен огромный творческий потенциал; ученики могут и хотят сами участвовать в своём образовании»; *изменение представлений студентов о себе*: «мне удалось реализовать свои способности и возможности; здесь я смогла реализовать свой творческий потенциал; урок-событие открывает перед учеником новые (неизвестные пока ему самому) возможности».

Положительное влияние урока-события по декоративно-прикладному искусству на развитие личностных качеств обучающихся на уровне основного общего образования было также эмпирически установлено. К характеристикам, показывающим, что образовательное событие для каждого участника-школьника стало личностно значимым, можно отнести *изменение представлений школьников об образовании*: «учимся по-другому; было интересно изучать новое; право выбора помогло мне развить в себе новые творческие качества; я могу выбирать в обучении то, что мне интересно; здесь мы творили»; *изменение представлений школьников о себе, о своих возможностях и способностях*: «я получила возможность узнать себя, на что я способна; это лучший урок, где я смог проявить свои возможности и свой талант; я лучше узнал себя и других; я поверила в себя, ощутила свою значимость; урок изменил мой внутренний мир; здорово делать работу вместе».

Таким образом, изучение образовательных возможностей урока-события убедило в том, что событием в образовательной деятельности можно назвать форму социальной организованности людей, ориентированную на совместную продуктивную личностно-значимую деятельность. Событийный продукт не возникает сам по себе, а является результатом взаимных осознанных усилий всех субъектов сотрудничества, в рамках которого все участники личностно развиваются и тем самым развивают саму событийность.

Теория и практика занятий по декоративно-прикладному искусству с использованием событийного образования на уровне основного общего образования доказывает уникальность комплексного воздействия уроков-событий на развитие личности школьников, формирования у них эстетических интересов как необходимого условия для общекультурного и нравственного развития.

Литература

1. Барабанщиков В. А. Восприятие и событие / В. А. Барабанщиков ; Российская академия наук, Институт психологии. – Санкт-Петербург : Алетей, 2002. – 512 с. – ISBN 5-89329-466-1. – Текст : непосредственный.
2. Волкова Н. В. Образовательная событийность: признаки и характеристики / Н. В. Волкова. – Текст : непосредственный // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. – 2010. – Т.7, № 1. – С. 78-82.
3. Волкова Н. В. Технология проектирования образовательных событий / Н. В. Волкова. – Текст : непосредственный // Образование и наука. – 2017. – Т. 19, № 4. – С. 184-200.
4. Горюнова Л. В. Профессиональная мобильность специалиста как

проблема развивающегося образования России : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : автореферат диссертации на соискание ученого звания доктора педагогических наук. – Ростов-на-Дону, 2006. – 44 с. – Текст : непосредственный.

5. Гребенникова В. М. Принцип событийности в организации социокультурных практик учащихся как проектных единиц их индивидуальных образовательных маршрутов / В. М. Гребенникова, В. К. Игнатович, С. С. Игнатович. – Текст : непосредственный // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2015. – Т. 7, № 5-1. – С. 207–213.

6. Грякалов А. А. Письмо и событие : эстетическая топография современности / А. А. Грякалов. – Санкт-Петербург : Наука, 2004. – 484 с. – ISBN 5-02-026861-5. – Текст : непосредственный.

7. Ковалева Т. М. Среда и событие : к дидактике тьюторского сопровождения / Т. М. Ковалева, М. Ю. Жилина. – Текст : электронный // Событийность в образовательной и педагогической деятельности / под редакцией Н. Б. Крыловой, М. Ю. Жилиной. – 2010. – № 1 (43). – С. 84-91. – URL: https://studylib.ru/doc/2685162/sreda-i-sobytie--k-didaktike-t._yutorskogo-soprovozhdeniya (дата обращения : 06.11.2024). – EDN: KVUZIA

8. Мачехина О. Н. Образовательная событийность в условиях школы опытов и смыслов: тьюторский контекст / О. Н. Мачехина, Т. М. Ковалёва. – Текст : электронный // Проблемы современного образования. – Москва, 2022. – С. 97-108. – DOI 10.31862/2218-8711-2022-4-97-108. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatel'naya-sobytiynost-v-usloviyah-shkoly-opytov-i-smyslov-tyutorskiy-kontekst/viewer> (дата обращения: 05.11.2024).

9. Прокументова Г. Н. Стратегия и программа гуманитарного исследования образовательных инноваций / Г. Н. Прокументова. – Текст : непосредственный // Переход к Открытому образовательному пространству. Часть 1. Феноменология образовательных инноваций : коллективная монография / под редакцией Г. Н. Прокументовой. – Томск : Издательство Томского университета, 2005. – С. 15-138. – ISB № 5-7511-1961-9.

10. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования : приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31 мая 2021 № 287 (редакция от 22 января 2024 года) : зарегистрировано в Минюсте России 5 июля 2021 года № 64101. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/ (дата обращения: 05.11.2024).

11. Савенкова Л. Г. Дидактика художественного образования как составляющая часть педагогики искусства: новое знание : учебно-методическое пособие для системы общего и высшего профессионального образования / Л. Г. Савенкова. – Москва : ИХО РАО, 2011. – 279 с. – ISBN 978-5-9901848-4-8. – EDN: TOXKVO. – Текст : непосредственный.

12. Савенкова Л. Г. Интегрированные технологии и гуманитаризации образования / Л. Г. Савенкова. – Текст: электронный // Гуманитарное

пространство : международный альманах. – Москва, 2018. – Том 7, № 1. – С. 142-166. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integrirovannye-tehnologii-i-gumanitarizatsii-obrazovaniya/viewer> (дата обращения: 05.11.2024). – EDN: NTQENP.

13. Слободчиков В. И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе : учебное пособие для вузов / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. – Москва : Школьная пресса, 2000. – 416 с. – Текст : непосредственный.

14. Филатова Л. П. Теория и методика обучения изобразительному искусству : учебное пособие / Л. П. Филатова. – Санкт-Петербург : Лань : Плагнета музыки, 2024. – 360 с. – Текст : непосредственный.

15. Формирование коммуникативной компетентности учащихся как цель урока на этапе его подготовки. Методические рекомендации и контрольно-измерительные материалы. – Нижний Тагил : НТФ ИРРО, 2015. – 24 с. – Текст : непосредственный.

16. Хайдеггер М. Время и бытие : Статьи и выступления / М. Хайдеггер ; составитель, перевод с немецкого и комментарии В. В. Бибихина. – Москва : Республика, 1993. – 447 с. – ISBN 5-250-01496-8. – Текст : непосредственный.

17. Чернобай Е. В. Технология подготовки урока в современной информационной образовательной среде : пособие для учителей общеобразовательных организаций / Е. В. Чернобай. – 3-е издание. – Москва : Просвещение, 2014. – 54. – ISBN 978-5-09-031957-7. – Текст : непосредственный.

18. Шабес В. Я. Событие и текст / В. Я. Шабес. – Москва : Высшая школа, 1989. – 175 с. – ISBN 5-06-000439-2. – Текст : непосредственный.

19. Щитцова Т. В. Событие в философии Бахтина / Т. В. Щитцова. – Минск : И. П. Логвинов, 2002. – 300 с – ISBN: 985-6701-07-4. – Текст : непосредственный.

20. Эльконин Б. Д. Введение в психологию развития (в традиции культурно-исторической теории Л. С. Выготского) / Б. Д. Эльконин. – Москва : Тривола, 1994. – 168 с. – ISBN 5-88415-003-2. – Текст : непосредственный.

21. Lambert K. Could Artificial Intelligence Replace Our Teachers? – Tekst : neposredstvenny`j // World Education Association year report. Colchester, CT, 2018. – P. 23-25.

References

1. Barabanshnikov V. A. Vospriyatie i soby`tie / V. A. Barabanshnikov ; Rossijskaya akademiya nauk, Institut psixologii. – Sankt-Peterburg : Aletejya, 2002. – 512 s. – ISBN 5-89329-466-1. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Volkova N. V. Obrazovatel`naya soby`tijnost` : priznaki i xarakteristiki / N. V. Volkova. – Tekst : neposredstvenny`j // Vestnik Severo-Vostochnogo federal`nogo universiteta im. M. K. Ammosova. – 2010. – T.7, № 1. – S. 78-82.

3. Volkova N. V. Texnologiya proektirovaniya obrazovatel`ny`x soby`tij / N. V. Volkova. – Tekst : neposredstvenny`j // Obrazovanie i nauka. – 2017. – T. 19, № 4. – S. 184-200.

4. Goryunova L. V. Professional'naya mobil'nost' specialista kak problema razvivayushhegosya obrazovaniya Rossii : special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenogo zvaniya doktora pedagogicheskix nauk. – Rostov-na-Donu, 2006. – 44 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Grebennikova V. M. Princip soby`tijnosti v organizacii sociokul`turny`x praktik uchashhixsya kak proektny`x edinic ix individual`ny`x obrazovatel`ny`x marshrutov / V. M. Grebennikova, V. K. Ignatovich, S. S. Ignatovich. – Tekst : neposredstvenny`j // Istoricheskaya i social`no-obrazovatel'naya my`sl`. – 2015. – T. 7, № 5-1. – S. 207–213.

6. Gryakalov A. A. Pis`mo i soby`tie : e`steticheskaya topografiya sovremennosti / A. A. Gryakalov. – Sankt-Peterburg : Nauka, 2004. – 484 s. – ISBN 5-02-026861-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Kovaleva T. M. Sreda i soby`tie : k didaktike t`yutorskogo soprovozhdeniya / T. M. Kovaleva, M. Yu. Zhilina. – Tekst : e`lektronny`j // Soby`tijnost` v obrazovatel`noj i pedagogicheskoy deyatel`nosti / pod redakciej N. B. Kry`lovoj, M. Yu. Zhilinoj. – 2010. – № 1 (43). – S. 84-91. – URL: https://studylib.ru/doc/2685162/sreda-i-sobytie--k-didaktike-t._yutorskogo-soprovozhdeniya (data obrashheniya : 06.11.2024). – EDN: KVUZIA

8. Machexina O. N. Obrazovatel'naya soby`tijnost` v usloviyax shkoly` opy`tov i smy`slov: t`yutorskij kontekst / O. N. Machexina, T. M. Kovalyova. – Tekst : e`lektronny`j // Problemy` sovremennogo obrazovaniya. – Moskva, 2022. – S. 97-108. – DOI 10.31862/2218-8711-2022-4-97-108. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatel'naya-sobytiynost-v-usloviyah-shkoly-opytov-i-smyslov-tyutorskiy-kontekst/viewer> (data obrashheniya: 05.11.2024).

9. Prozumentova G. N. Strategiya i programma gumanitarnogo issledovaniya obrazovatel`ny`x innovacij / G. N. Prozumentova. – Tekst : neposredstvenny`j // Perexod k Otkry`tomu obrazovatel`nomu prostranstvu. Chast` 1. Fenomenologiya obrazovatel`ny`x innovacij : kollektivnaya monografiya / pod redakciej G. N. Prozumentovoj. – Tomsk : Izdatel`stvo Tomskogo universiteta, 2005. – S. 15-138. – ISB № 5-7511-1961-9.

10. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhdenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta osnovnogo obshhego obrazovaniya : prikaz Ministerstva nauki i vy`sshego obrazovaniya Rossijskoj Federacii ot 31 maya 2021 № 287 (redakciya ot 22 yanvarya 2024 goda) : zaregistrirvano v Minyuste Rossii 5 iyulya 2021 goda № 64101. – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravoch'naya pravovaya sistema. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/ (data obrashheniya: 05.11.2024).

11. Savenkova L. G. Didaktika xudozhestvennogo obrazovaniya kak sostavlyayushhaya chast` pedagogiki iskusstva: novoe znanie : uchebno-metodicheskoe posobie dlya sistemy` obshhego i vy`sshego professional`nogo obrazovaniya / L. G. Savenkova. – Moskva : IXO RAO, 2011. – 279 s. – ISBN 978-5-9901848-4-8. – EDN: TOXKVO. – Tekst : neposredstvenny`j.

12. Savenkova L. G. Integrirovanny`e texnologii i gumanitarizacii obrazovaniya / L. G. Savenkova. – Tekst: e`lektronny`j // Gumanitarnoe prostranstvo : mezhdunarodny`j al`manax. – Moskva, 2018. – Tom 7, № 1. – S. 142-166. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integrirovannye-tehnologii-i-gumanitarizatsii-obrazovaniya/viewer> (data obrashheniya: 05.11.2024). – EDN: NTQEHP.

13. Slobodchikov V. I. Osnovy` psixologicheskoy antropologii. Psixologiya razvitiya cheloveka. Razvitie sub`ektivnoj real`nosti v ontogeneze : uchebnoe posobie dlya vuzov / V. I. Slobodchikov, E. I. Isaev. – Moskva : Shkol`naya pressa, 2000. – 416 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

14. Filatova L. P. Teoriya i metodika obucheniya izobrazitel`nomu iskusstvu : uchebnoe posobie / L. P. Filatova. – Sankt-Peterburg : Lan` : Plagneta muzy`ki, 2024. – 360 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

15. Formirovanie kommunikativnoj kompetentnosti uchashhixsya kak cel` uroka na e`tape ego podgotovki. Metodicheskie rekomendacii i kontrol`no-izmeritel`ny`e materialy`. – Nizhnij Tagil : NTF IRRO, 2015. – 24 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

16. Xajdegger M. Vremya i by`tie : Stat`i i vy`stupleniya / M. Xajdegger ; sostavitel`, perevod s nemeczkogo i kommentarii V. V. Bibixina. – Moskva : Respublika, 1993. – 447 s. – ISBN 5-250-01496-8. – Tekst : neposredstvenny`j.

17. Chernobaj E. V. Texnologiya podgotovki uroka v sovremennoj informacionnoj obrazovatel`noj srede : posobie dlya uchitelej obshheobrazovatel`ny`x organizacij / E. V. Chernobaj. – 3-e izdanie. – Moskva : Prosveshhenie, 2014. – 54. – ISBN 978-5-09-031957-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

18. Shabes V. Ya. Soby`tie i tekst / V.Ya. Shabes. – Moskva : Vy`sshaya shkola, 1989. – 175 s. – ISBN 5-06-000439-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

19. Shhitzova T. V. Soby`tie v filosofii Baxtina / T. V. Shhitzova. – Minsk : I. P. Logvinov, 2002. – 300 s – ISBN: 985-6701-07-4. – Tekst : neposredstvenny`j.

20. E`l`konin B. D. Vvedenie v psixologiyu razvitiya (v tradicii kul`turno-istoricheskoy teorii L. S. Vy`gotskogo) / B. D. E`l`konin. – Moskva : Trivola, 1994. – 168 s. – ISBN 5-88415-003-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

21. Lambert K. Could Artificial Intelligence Replace Our Teachers? – Tekst : neposredstvenny`j // World Education Association year report. Colchester, CT, 2018. – P. 23-25.

***Bulygina L.N.**, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the State Autonomous Educational Institution of Additional Professional Education of the Sverdlovsk Region “Institute for Educational Development”, branch in N. Tagil, 622036, Nizhny Tagil, st. Mira 31, e-mail: larra63@bk.ru*

***Kuznetsova N.S.**, Candidate of Pedagogic Sciences, member of the Union of Russian Artists, dean of the Department of Art Education, Federal State Autonomous Educational institution of higher education «Russian State Vocational Pedagogical University», branch in Nizhny Tagil, 622031, Nizhny Tagil, st. Krasnogvardeyskaya, 57, e-mail: kuznetsovans@mail.ru*

***Chebakova E.A.**, member of the Union of Russian Artists, Senior Lecturer of the Department of Art Education, Federal State Autonomous Educational institution of higher education «Russian State Vocational Pedagogical University» branch in Nizhny Tagil, 622031, Nizhny Tagil, st. Krasnogvardeyskaya, 57, e-mail: elena0417@yandex.ru*

Modern arts and crafts lesson as an educational event

Abstract. The article introduces the reader to the practical experience of designing and implementing an event-lesson in mastering arts and crafts in the context of the requirements of the updated Federal State Educational Standard of Basic General Education. The results of the study are the empirically established influence of educational eventfulness on the preparation of students for pedagogical activity, as well as the influence of an event-lesson on arts and crafts on the development of personal qualities of students at the level of basic general education. The article presents technological maps of event-lessons developed by students and teachers for 5th-grade students on the topic «Folk arts and crafts»: a travel lesson, a creative activity workshop lesson.

Keywords: lesson-event, educational eventfulness, system-activity approach, personality-oriented approach, arts and crafts, educational task, creative activity, communication, cooperation, teacher, student.

The introduction of the updated Federal State Educational Standard (hereinafter referred to as the FSES) [10] expands the understanding of what the content of a modern lesson should be, its educational and developmental result, what technologies are becoming relevant for achieving the indicated results, and what assessment system will become the most productive. Let us dwell on such a form of lesson as an educational event.

It should be noted that the event-based approach to designing educational products (lessons, extracurricular activities, etc.) has become especially popular in the pedagogical environment in the last decade. Today, the question of what form of pedagogical interaction should be considered an event is being answered by philosophers A. Gryakalov [6] and T. Shchitsova [19]; academics and educators V. Barabanshchikov [1], V. Slobodchikov, E. Isaev [13], D. Elkonin [20];

philologists V. Shabes [18] and educators [4, 8, 9]. Most often, researchers associate the phenomenon of eventfulness with human communicative activity. A monologue or discourse based on a common idea, and even more so joint creative activity to achieve a common result, can expand a person's understanding of the subject of activity, of themselves and others. In the context of our article, of considerable interest are materials that answer the questions: how is educational eventfulness manifested, what are the conditions and results of its manifestation? Thus, considering the concept and essence of an educational event, O.N. Machekhina and T.M. Kovaleva [8] distinguish three main approaches.

European (German), interpreting the theories of M. Heidegger, who proposed to understand an event as an opportunity to “come true in one’s own being”, “to be oneself”, but at the same time it is also to be in the world, “being-with-others” [16].

Anglo-American, which focuses on event orientation, that is, “the transition from individual self-being and the performance of formalized tasks outside of school hours to collective co-being at school in the process of classes within the framework of basic and additional education, preparation of events” [21]. According to researchers, in such conditions, students acquire motivation for knowledge, learn to apply their knowledge in practice, including for solving personal problems.

Russian (event-activity) approach, based largely on the system of developmental education of D.B. Elkonin - V.V. Davydova (T.M. Kovaleva and M.Yu. Zhilina [7], V.M. Grebennikova, V.K. Ignatovich and S.S. Ignatovich [5], etc.).

For our study, the experience of N.V. Volkova is of interest. She proposed her own definition of an event as “such a formation in space and time, the content of which is characterized by meanings and values, the organization is determined by action, and the main function is qualitative changes” [3]. N.V. Volkova reveals the influence of an educational event on the preparation of students for pedagogical activity [2]. Presenting the results of the study of how educational eventfulness is manifested, what are its signs and characteristics, the author identifies the following five typical characteristics of educational eventfulness:

1. Concentration of changes occurring with a person in space and time.
2. Diversity and polarity of the educational space, generating new, strong experiences of the participants in the event.
3. Designing an educational space characterized by the fullness of connections and relationships.
4. The most personal attitude of the teacher to the content, forms of interaction, and results of the activities of all participants in the event.
5. Concentration of innovative experience in space and time.

N.V. Volkova includes the following characteristics that determine the conditions for implementing an educational event:

- joint activities that are close in spirit;
- project activities that ensure a common result;
- actualization of the personal experience of the event participants.

N.V. Volkova names the personal changes that have occurred with the participants of the educational event as a result of implementing the event-based

approach in education: discovery of previously unknown inclinations and abilities, personal qualities; change in the participants' ideas about themselves and others. The main result is "the generation of a personal attitude to pedagogy and pedagogical activity associated with innovative experience" [2].

On this basis, we will analyze the practice of educational eventfulness of a modern lesson of arts and crafts at the stage of its design and implementation at the level of basic general education.

First of all, let's define the concept. A lesson-event is a specially organized form created on the basis of the system-activity and personality-oriented approaches, revealing three sides of eventfulness:

1. The lesson situation is experienced and realized by a person as significant in his own education.

2. The student is an active participant in what is happening.

3. A lesson is a completed act of joint activity - from a motive through the design and implementation of the trajectory of movement to achieving the goal with the analysis and correction of the results, both productive and personal.

We begin the design of a lesson-event on arts and crafts with the definition of the goal. It is necessary to set such a developmental goal that students will achieve in the process of joint productive creative activity. Such a goal, for example, may be communication with "living art", the creation of art in action, the experience of developing different types of artistic and imaginative thinking, the experience of interaction between participants in an event in the process of mastering expressive means, the experience of creating a creative work using various artistic materials, etc. [11].

Among the most significant conditions for designing a lesson-event, we will name "the creation of a communicative learning space, the implementation in teaching of communicative interaction of students based on the communicative skills they have mastered" (listening and hearing, understanding, making judgments and speaking, coordinating one's own actions and thoughts with the actions and thoughts of the interlocutor) [15].

The lesson-event is based on an event approach, the implementation of which, on the one hand, serves as the basis for the personal attitude of the participants to what is happening. On the other hand, it guides both teachers and students to master the tools of self-knowledge and self-realization in real life situations that are relevant to each specific person.

The main tool for implementing the event-based approach when designing a lesson is a creative task that determines the content and nature of the learning activities that a teenager must master in the process of learning at the level of basic general education. Designing the content of creative tasks, as well as the nature of learning activities, depends on the topic and goals of a specific lesson. In the model we propose, the key actions are the following:

- interest in learning, which involves developing a personal sense of self-knowledge and knowledge of the surrounding world in all its manifestations when interacting with other people, nature and machines;

- creativity, which involves identifying the abilities of each student and developing experience in using them in various life situations, up to successful professional and personal self-realization;

- communication, which involves extensive practice of social communication;

- cooperation, which involves developing the ability to distribute tasks between people, working with those who are included and not included in the work.

In proposing to students of the Faculty of Art Education of the Nizhny Tagil Pedagogical Institute, a branch of the Russian State Vocational Pedagogical University in Nizhny Tagil, within the framework of the academic discipline "Theory and Methods of Teaching Fine Arts", to develop projects of lesson-events, we relied on the methodological recommendations made by E.V. Chernobai and allowing to master the technology of preparing a lesson in an information educational environment in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard [17]. The uniqueness of its technological map is that the organizational structure of the lesson is a step-by-step implementation of the event approach: from a personally significant topic of the lesson, through the creation of conditions for the conscious perception of new material by students, the organization of cooperation for the further implementation of joint, including creative activities, to obtaining and presenting results, self-reflection and mutual reflection. The focus of the students' developments is module No. 1 of the Federal State Educational Standard on the subject of "Fine Arts" "Decorative and Applied and Folk Art", the topic is "Folk Art and Crafts" (5th grade) [10]. Since the figurative language of decorative and applied art has its own unique symbolism, form, color, composition, and is based on folk traditions and technology, we assumed that the lessons could become the basis for educational eventfulness with its inherent features and characteristics.

A travel lesson is a practical event lesson, distinguished by the fact that it has a meta-subject approach, a communicative, cognitive and developmental focus. The authors of the lesson-trip "Virtual excursion to the Museum of the History of the Tray Craft "House of the Khudoyarovs" (Nizhny Tagil)" (students and teachers of the pedagogical university) based it on an educational didactic game (author L.G. Savenkova [12]). The route of movement is laid out through the halls of the Museum of the History of the Tray Craft "House of the Khudoyarovs" (table 1).

Table 1

Technological map of the virtual excursion to the Museum of the History of the Tray Craft "House of the Khudoyarovs"

Subjects	Russian; history; fine arts; music	
Topic	Virtual excursion to the Museum of the History of the Tray Craft "House of the Khudoyarovs"	
Goal	Developing students' artistic perception	
Planned results , manifested in the presentation of small group speeches based on the interpretation of the primary text		
Subject	Inter-subject	Individual
- <i>familiarization</i> of students with decorative	- <i>formation</i> of research and communication competencies of students;	- <i>formation</i> of students' value attitudes towards their

and applied art works from the collection of the Khudoyarov House-Museum; - <i>mastering</i> the methodology of working with texts of different directions, genres and styles.	- <i>development</i> of artistic perception, memory, thinking, monologue and dialogic speech of students	country, their region, preserving and increasing the cultural heritage of mankind; - <i>development</i> of students' information, project-research competencies.	
Solved educational problems	The problem of purposeful creation of a inter-subject educational environment that stimulates the development of the student, facilitating the realization of his inclinations and internal reserves in educational activities. The problem of forming a competent personality		
Material and technical support	Interactive board, projector, computer with Internet access, paper, ink, markers.		
Types of used electronic educational resources and their methodological purpose	Materials from the website "Museum of the History of the Tray Craft "House of the Khudoyarovs""		
Organizational structure of the lesson			
Step 1. Introduction to the topic of the lesson and creation of conditions for conscious perception of new material by students			
Teacher's activities	Students' activities	Teaching methods and tools	Duration
1. The teacher welcomes students to the Museum of the History of the Tray Craft "House of Khudoyarovs"	1. Greet the presenter, prepare notebooks and pens.	1. Front-side work with all students.	5 minutes
Step 2. Organization and self-organization of students for further mastery of the material			
1. To conduct a virtual tour, it is necessary to distribute roles: - <i>tour guides</i> will present a tour-dialogue on the "Tagil Tray" collection, composing a dialogue for the heroes of the works; - <i>artists</i> will turn a graphic spot into a flower and present it; - <i>musicologists</i> will choose a suitable piece of music that helps create the image of a flower. 2. <i>The teacher</i> helps students form groups and start working	1. Listen to the presenter. 2. Organize into groups, distribute roles	1. Front-side work with all students. 2. Individual assistance to students in group distribution	5 minutes
3. Workshop			
1. The teacher helps to complete the work	1.Group- working.	1. Group work using the methodology of	15 minutes

	2. Designing the image of the hero from the spot, voicing the hero through dialogue	developing artistic perception	
4. Presentation of the obtained results			
1. The teacher helps each group to conduct a presentation.	The groups present the obtained results.	Working with texts of different types; presenting information in different forms	10 minutes
5. Reflection			
Organizes an exchange of opinions, thanks students for their work (evaluates)	Express their own opinions about individual and group work	Using self-assessment and peer assessment techniques	10 minutes

The presented lesson contributed to the development of artistic perception, as well as the skills of collective cooperation, co-creation and mutual assistance, taking into account the individual qualities and abilities of the participants.

We are convinced of this by a survey conducted in the classes where the lesson-journey took place. According to the fifth-graders, they learned to "look closely and listen attentively to the picture", "project the image of the hero from a spot", "voice the hero through dialogue" [14], "interact with a comrade to achieve a common goal", "understand their needs and opportunities for self-expression in the conditions of educational communication". Thus, practice has proven that the lesson-event in productive interpersonal interaction develops the ability of students to analyze, separating the main from the secondary, compare and systematize, make decisions and bear responsibility for them.

The lesson-workshop of creative activity as an educational event covers all stages of creating an artistic product from the "birth" of the image to the final result. The task of the workshop-event is to reveal the creative potential of the individual based on direct activity: "Symbol" - the idea of the work; "Emotional immersion" – associative study of the topic; "Birth of an image" – culmination; "Reflection" – self-analysis based on the principle: do it your own way, based on personal experience, correct yourself [12] (table 2).

Table 2

Technological map of the lesson on decorative and applied arts "Tagil painting"

Activity	A lesson in learning new knowledge
Goal	Create a decorative composition based on Tagil painting, creating an expressive decorative generalized image based on traditional images
Tasks	Didactic – to teach artistic skills, abilities, to equip children with knowledge in the field of decorative and applied arts, to develop practical skills and abilities; Educational – to introduce children to folk art, to cultivate a positive emotional and aesthetic attitude to art and the

	beautiful, to instill a spectator culture, accuracy, perseverance, hard work; Developing – to develop fantasy, imagination, aesthetic worldview and artistic taste, the ability to think creatively, to develop precise hand movements, memory	
Leading educational technology	Creative Activity Workshop	
Teaching methods	Explanatory and illustrative method. Game dialogue. Showing the stages of painting	
Expected results	Subject skills	Universal learning activities
	1. Develop an interest in Tagil painting. 2. Ability to perform a two-color brushstroke. 3. Ability to build a composition	Personal: 1. Development of artistic perception while creating a decorative composition
	1. Ability to perform decorative elements of "revival", "glare". 2. Knowledge of the history of Tagil tray painting from its inception to the present day.	Regulatory: 1. Ability to regulate and independently plan ways to achieve a goal (independently choose artistic and expressive means for project implementation). 2. Ability to correlate one's actions with planned results (performance qualities: accuracy, precision). Cognitive: 1. Ability to find important information in a presentation Ability to use a reminder for painting and creating a composition. Communicative: 1. Ability to answer the teacher's questions. 2. Game dialogue. 3. Ability to express an opinion and impression about the lesson
Solved educational problems	1. Teach how to create expressive compositional decorative-generalized images based on traditional images. 2. Master and apply the skills of decorative generalization in the process of performing practical creative work. 3. Selecting an option for completing the work (independently or using decorative blanks)	
Material and technical support/ materials	Projector (SMART board), screen, laptop, presentation for the lesson; flat synthetic brushes of various widths; artistic gouache (set of 12 colors) or acrylic, packaged in bottles; flat palette; container for water; cotton fabric, tray template (two options), manual with painting elements	

Types of educational resources and their methodological purpose	Presentation "Quiz. Folk art. Tagil painting on metal"		
Lesson plan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizational moment. Introduction to the topic. "Symbol". 2. "Emotional immersion". Informational and educational. Learning the material. 3. "Birth of an image". Workshop on creating a decorative composition. 4. Reflection 		
Organizational structure of the lesson			
Step 1. Introduction to the topic of the lesson and creation of conditions for conscious perception of new material by students			
Teacher's activities	Students' activities	Teaching methods and tools	Duration
<ol style="list-style-type: none"> 1. Greetings. Workplaces are ready. There is a reminder about the Tagil tray and several real trays on the board. Presentation. 2. Reads a poem about Tagil, which tells what our city is famous for. 3. Ask the children what else our city is famous for? 4. Correct! Tagil painting of trays! This will be our lesson topic. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Greetings. 2. Listen carefully to the poem. 3. Answer the question "What is the city famous for?": Nizhny Tagil is famous for its Tagil trays. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dialogue 2. Front-side work 	5 minutes
Step 2. Informational and educational. Organization and self-organization of students for further mastery of the material			
<p>Story – quiz “Tagil painting”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tagil tray: from century to century. 2. New life of a painted tray. 3. Who is Agrippina Vasilievna Afanasyeva? 4. What forms of trays were used? 5. Paying attention to the main elements of the fly painting, stages. 6. Do you know what the main motif of Tagil painting is? <p>Writing technique. Represents the stage of execution of the main elements of painting</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Answer the quiz questions 2. Watch the stage of execution of the main elements of painting 	<p>Showing a presentation-quiz. Game Workshop</p>	15 minutes

Step 3. Workshop on creating a decorative composition			
1. Hand out tray blanks. Task: Some of them already have a central flower, you will need to finish it, refine your tray. For those who want to do all the work themselves, I have empty tray blanks. 2. Hand out trays (templates). 3. Reminds you of the stage of completing the drawing. 4. Guys, get to work!	1. The children take apart the tray templates. 2. They work and paint using the painting guide.	1. Front-side with all students. 2. Individual work	15 minutes
Step 4. Reflection			
1. Exhibition of works 2. General assessment of the class work: Did you like the lesson? What new things did you learn today? What did you like? What did you find difficult? Where can painting techniques be used?	1. Present their works at the exhibition. Answer questions, share emotions	1. Use of methods of mutual assessment, self-assessment. 2. Group work	5 minutes

Practical experience of designing and implementing a lesson-event in mastering arts and crafts in the context of the requirements of the updated Federal State Educational Standard of Basic General Education proves the undeniable influence of educational eventfulness on the development of all participants in educational relations. As a result of the work carried out, an increase in students' motivation for pedagogical activity was empirically established.

The characteristics showing what an educational event is for each student participant include the discovery of pedagogical inclinations, abilities, and professional qualities: "I realized that I have pedagogical inclinations; I can communicate with children; now I know for sure that I want to be a teacher; I realized that I made the right choice; I felt like a teacher; I chose the right pedagogical university; I understood what a creative pedagogical profession is"; a change in students' ideas about a child: "I discovered the world of students from the creative side; I saw a child; I realized that the more different students are united together, the more interesting it is to create; all students are unique; students trust you, give you a piece of their heart; every child has enormous creative potential; students can and want to participate in their own education"; changing students' ideas about themselves: "I managed to realize my abilities and opportunities; here I was able to realize my creative potential; the lesson-event opens up new (still unknown to him) opportunities for the student".

The positive impact of the lesson-event on arts and crafts on the development of personal qualities of students at the level of basic general education was also

empirically established. The characteristics showing that the educational event became personally significant for each student-participant include a change in the students' ideas about education: "we study differently; it was interesting to learn something new; the right to choose helped me develop new creative qualities in myself; I can choose what interests me in learning; here we created"; a change in the students' ideas about themselves, their capabilities and abilities: "I got the opportunity to get to know myself, what I am capable of; this is the best lesson where I could show my capabilities and my talent; I got to know myself and others better; I believed in myself, felt my importance; the lesson changed my inner world; it is great to do work together."

Thus, the study of the educational possibilities of the lesson-event convinced us that an event in educational activity can be called a form of social organization of people, focused on joint productive personally significant activity. The event product does not arise by itself, but is the result of mutual conscious efforts of all subjects of cooperation, within the framework of which all participants develop personally and thereby develop the eventfulness itself.

The theory and practice of classes in decorative and applied art using event education at the level of basic general education proves the uniqueness of the complex impact of lesson-events on the development of the personality of schoolchildren, the formation of their aesthetic interests as a necessary condition for general cultural and moral development.

References

1. Barabanshnikov, V. A. (2002). *Vospriyatie i soby`tie* [Perception and Event]. St. Petersburg: Aletejya.
2. Volkova, N.V. (2010). *Obrazovatel`naya soby`tijnost` : priznaki i xarakteristiki* [Educational eventfulness: elements and essentials]. *Vestnik Severo-Vostochnogo federal`nogo universiteta im. M. K. Ammosova*, 7(1), 78-82.
3. Volkova, N.V. (2017). *Texnologiya proektirovaniya obrazovatel`ny`x soby`tij* [Techniques for tailoring top-tier teaching times]. *Obrazovanie i nauka* 19(4), 184-200.
4. Goryunova, L.V. (2006). *Professional`naya mobil`nost` specialista kak problema razvivayushhegosya obrazovaniya Rossii: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya»: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenogo zvaniya doktora pedagogicheskix nauk* [Proficient Professional's Progression Predicament: Pedagogy and Practice in Russia's Progressive Education System, Specialty 13.00.08 'Theory and Methodology of Vocational Education': Dissertation Abstract for the Attainment of Doctorate in Pedagogical Sciences]. Rostov-na-Donu.
5. Grebennikova, V.M. (2015). *Princip soby`tijnosti v organizacii sociokul`turny`x praktik uchashhixsya kak proektny`x edinic ix individual`ny`x obrazovatel`ny`x marshrutov* [The Principle of Eventfulness in Organizing Sociocultural Practices for Students as Project Units within Their Individual Educational Pathways]. *Istoricheskaya i social`no-obrazovatel`naya my`sl`*, 7 (5-1), 207–213.

6. Gryakalov, A.A. (2004). Pis'mo i soby'tie: èsteticheskaya topografiya sovremennosti [Letter and Event: Aesthetic Topography of Modernity]. St. Petersburg: Nauka.

7. Kovaleva, T.M. (2010). Sreda i soby'tie: k didaktike t'yutorskogo soprovozhdeniya [Environment and Event: Towards a Didactics of Tutoring Support]. Soby'tijnost' v obrazovatel'noj i pedagogicheskoj deyatelnosti, 1 (43), 84-91.

8. Machexina, O.N. (2022). Obrazovatel'naya soby'tijnost' v usloviyax shkoly` opy'tov i smy'slov: t'yutorskij kontekst [Educational eventfulness in the context of a school of experiences and meanings: a tutoring perspective]. Problemy` sovremennogo obrazovaniya, 97- 108.

9. Prozumentova, G.N. (2005). Strategiya i programma gumanitarnogo issledovaniya obrazovatel'ny`x innovacij//Perexod k Otkry`tomu obrazovatel`nomu prostranstvu. Chast` 1. Fenomenologiya obrazovatel'ny`x innovacij: kollektivnaya monografiya [Strategy and Program of Humanitarian Research on Educational Innovations // Transition to Open Educational Space. Part 1. Phenomenology of Educational Innovations: Collective Monograph]. Tomsk: Izdatel'stvo Tomskogo universiteta.

10. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta osnovnogo obshhego obrazovaniya : prikaz Ministerstva nauki i vy`sshego obrazovaniya Rossijskoj Federacii ot 31 maya 2021 № 287 (redakciya ot 22 yanvarya 2024 goda) : zaregistrovano v Minyuste Rossii 5 iyulya 2021 goda № 64101 [Russian Federation. Ministry of Science and Higher Education. On Approving the Federal State Educational Standard for Basic General Education: Order of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation No. 287 dated May 31, 2021 (as amended on January 22, 2024): Registered with the Ministry of Justice of Russia on July 5, 2021, No. 64101].

11. Savenkova, L.G. (2011). Didaktika xudozhestvennogo obrazovaniya kak sostavlyayushhaya chast` pedagogiki iskusstva: novoe znanie: uchebno-metodicheskoe posobie dlya sistemy` obshhego i vy`sshego professional'nogo obrazovaniya [Didactics of Art Education as a Component of Art Pedagogy: New Knowledge: A Teaching Manual for the Systems of General and Higher Professional Education]. Moscow: IXO RAO.

12. Savenkova, L.G. (2018). Integrirovanny`e texnologii i gumanitarizacii obrazovaniya [Integrated Technologies and Humanitarization of Education]. Gumanitarnoe prostranstvo: mezhdunarodny`j al`manax, 7(1), 142-166.

13. Slobodchikov, V.I. (2000). Osnovy` psixologicheskoy antropologii. Psixologiya razvitiya cheloveka. Razvitie sub`ektivnoj real`nosti v ontogeneze: uchebnoe posobie dlya vuzov [Foundations of Psychological Anthropology. Psychology of Human Development. Development of Subjective Reality in Ontogenesis: A University Textbook]. Moscow: Shkol'naya pressa.

14. Filatova, L.P. (2024). Teoriya i metodika obucheniya izobrazitel`nomu iskusstvu: uchebnoe posobie [Theory and Methods of Teaching Fine Arts: A Textbook]. St. Petersburg: Lan`: Plagneta muzyki.

15. Formirovanie kommunikativnoj kompetentnosti uchashhixsya kak cel' uroka na etape ego podgotovki. Metodicheskie rekomendatsii i kontrol'no-izmeritel'nye materialy [Formation of students' communicative competence as a lesson goal during its preparation. Methodological recommendations and measurement materials]. Nizhnii Tagil, 2015: NTF IRRO.

16. Heidegger, M. (1993). Time and being: Articles and speeches (V.V. Bibikhin, Comp., Trans.). Moscow: Respublika.

17. Chernobaj, E.V. (2014). Texnologiya podgotovki uroka v sovremennoj informacionnoj obrazovatel'noj srede: posobie dlya uchitelej obshheobrazovatel'ny`x organizacij, 3-e izdanie [Lesson preparation technology in the modern information educational environment: A manual for teachers of general education organizations (3rd ed.)]. Moscow: Prosveshhenie.

18. Shabes, V.Ya. (1989). Soby`tie i tekst [Event and Text]. Moscow: Vy`sshaya shkola.

19. Shhitzova, T.V. (2002). Soby`tie v filosofii Baxtina [The event in Bakhtin's philosophy]. Minsk: I. P. Logvinov.

20. E`l'konin, B.D. (1994). Vvedenie v psixologiyu razvitiya (v tradicii kul`turno-istoricheskoy teorii L. S. Vy`gotskogo) [Introduction to Developmental Psychology (in the Tradition of L. S. Vygotsky's Cultural-Historical Theory)]. Moscow: Trivola.

21. Lambert, K. (2018). Could artificial intelligence replace our teachers? World Education Association Year Report, 23-25.

**ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА
ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
DIDACTICS AND METHODOLOGY
TRADITIONAL APPLIED ART**

*Методика обучения традиционному прикладному
искусству (по видам)
Methods of teaching traditional applied arts and crafts
arts and crafts (by type)*

УДК 37.02:75

***Кривоzubова Ю.И.**, кандидат педагогических наук, член Творческого союза художников России, заведующий кафедрой рисунка и живописи 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: 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 the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, st. Musa Jalil, 14, bldg. 2, e-mail: yulia.krivozubova@gmail.com*

***Амургазин К.Ж.**, доктор педагогических наук, профессор Сибирского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств» (академия), 644045, г. Омск, улица М. Никифорова, д.5, e-mail: kz_ohpk@mail.ru*

***Amirgazin K.J.**, doctor of pedagogical sciences, professor of the Siberian institute of traditional applied art – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 644045, Omsk city, M. Nikiforov street, 5, e-mail: kz_ohpk@mail.ru*

**Специфика учебных работ по дисциплине «Декоративная живопись»
в профессионально-направленном обучении будущих художников
по росписи ткани**

**The specifics of educational work in the discipline «Decorative painting» in
the professionally directed training of future artists in painting fabrics**

Аннотация. В статье представлены результаты анализа специфики учебных работ, выполненных в процессе освоения дисциплины «Декоративная живопись» студентами – будущими художниками по росписи ткани. Автором осуществлен анализ специфических особенностей и выразительных приемов художественной росписи ткани как вида традиционного прикладного искусства, с одной стороны, и выразительных приемов декоративной живописи – с другой. На основе результатов анализа установлено, что понимание студентами особенностей художественной

росписи ткани и соответствующих им выразительных средств декоративной живописи способствует созданию учебных работ по дисциплине «Декоративная живопись», отражающих специфику художественной росписи ткани. Выделены технологические, композиционные, стилистические, колористические особенности художественной росписи ткани и определены сопоставимые с ними выразительные приемы декоративной живописи. На основе выявленной интерпретационной аналогии между особенностями художественной росписи ткани и аналогичными им выразительными средствами декоративной живописи автором описана специфика учебных работ, выполненных студентами по дисциплине «Декоративная живопись».

Ключевые слова: декоративная живопись, художественная роспись ткани, особенности декоративной росписи, приемы росписи.

Abstract. The article presents the results of analyzing the specifics of academic works performed in the process of mastering the discipline «Decorative painting» by students – future artists of fabric painting. The author analyzes the specific features and expressive techniques of fabric painting as a kind of traditional applied art, on the one hand, and expressive techniques of decorative painting, on the other hand. On the basis of the results of the analysis it is established that the students' understanding of the peculiarities of artistic fabric painting and the corresponding expressive means of decorative painting contributes to the creation of educational works on the discipline «Decorative painting», reflecting the specifics of artistic fabric painting. The technological, compositional, stylistic, coloristic features of artistic fabric painting are singled out and the expressive methods of decorative painting comparable to them are defined. On the basis of the identified interpretive analogy between the features of artistic painting of fabric and similar expressive means of decorative painting, the author describes the specifics of academic works performed by students in the discipline of «Decorative painting».

Keywords: decorative painting, decorative painting of fabric, features of decorative painting, painting techniques.

В пространстве культуры декоративная живопись понимается как вид изобразительного искусства, отражающий художественные особенности того или иного вида традиционного прикладного искусства [10, с. 28].

В пространстве современного образования декоративная живопись позиционируется как учебная дисциплина, занимающая ключевую позицию в подготовке будущих художников в области традиционного прикладного искусства. Учебные работы студентов по декоративной живописи представляют собой стилизованные живописные изображения, в которых переданы художественно-пластические особенности конкретного вида традиционного прикладного искусства. Освоение студентами содержания дисциплины «Декоративная живопись» способствует формированию у них навыков плоскостного изображения элементов окружающего мира и их декоративной интерпретации, стилистически связанной со спецификой конкретного вида традиционного прикладного искусства.

В зависимости от специфики конкретного вида традиционного прикладного искусства дисциплина «Декоративная живопись» имеет характерные особенности, обусловленные образовательными задачами, свойственными каждому направлению обучения [1, с. 9-10]. В Институте традиционного прикладного искусства – московском филиале Высшей школы народных искусств (академии) обучаются будущие художники в области декоративной росписи в стиле московское письмо, ювелирного искусства, художественной вышивки и художественной росписи ткани. В условиях профессиональной направленности обучения возникает необходимость изучения художественного своеобразия каждого вида искусства; выявления его ключевых особенностей, требующих отражения в профессиональном образовании будущих художников; обновления и разработки содержания обучения [4].

Обучение декоративной живописи, как одной из основополагающих дисциплин в подготовке художников традиционного прикладного искусства, конкретно – художественной росписи ткани, предполагает: выявление студентами специфических особенностей этого вида искусства, изучение выразительных приемов декоративной живописи и создание декоративных изображений. Учебные работы студентов характеризуются узнаваемостью в них специфических особенностей художественной росписи ткани, воплощенных выразительными средствами декоративной живописи.

Цель данной статьи – проанализировать специфику учебных работ по дисциплине «Декоративная живопись» в профессионально-направленном обучении художников по росписи ткани.

Необходимость обучения декоративной живописи будущих художников по росписи ткани обусловлена ведущей особенностью этого вида искусства – декоративностью. Е.Б. Григорьевская подчеркивает связь практических заданий, исполняемых студентами, с анализом и интерпретацией изображений элементов окружающего мира, выполненных ими с натуры. В интерпретационных изображениях будущие художники используют выразительные приемы декоративной живописи. При анализе натуральных форм студенты выявляют те особенности, которые в наибольшей степени соответствуют эстетике художественной росписи ткани: плоскостное и орнаментальное изображение, специфический колорит, базирующийся на условных цветовых сочетаниях [1, с. 9].

Художественная роспись ткани обладает специфическими и характерными только для этого вида искусства художественно-пластическими особенностями. Отражение специфики художественной росписи ткани при обучении будущих специалистов в этой области предполагает применение учебных постановок, отличающихся колористическим и предметным содержанием, соответствующим специфике художественной росписи ткани; живописных материалов и выразительных приемов декоративной живописи, сопоставимых с художественно-пластическими свойствами росписи ткани; стилизации натурального изображения в соответствии со спецификой художественной росписи ткани.

Выполнение декоративных изображений в учебных работах, соотнесенных с особенностями художественной росписи ткани, осуществляются по следующему алгоритму [2].

1. *Определение оптимального ракурса для выполнения композиционного поиска декоративного изображения.* При выполнении декоративного изображения подходящим является ракурс, который позволяет определить наиболее интересное композиционное решение изображения. При этом выбор композиции соответствует специфике композиционной организации изображения в художественной росписи ткани: симметричное, асимметричное, от центра, к центру и др.

2. *Поиск композиционно-декоративного решения в эскизах.* На этапе выполнения задания, связанного с композиционным поиском, в эскизах осуществляется поиск вариантов компоновки изображения. В эскизах так же определяются способы декоративной интерпретации форм изображаемых предметов и различных колористических решений изображения. Для декоративной композиции подходят форматы, характерные для художественной росписи ткани: прямоугольник, квадрат, полоса, трапеция, овал, круг и др. Для передачи стилистических особенностей художественной росписи ткани целесообразно плоскостное, обобщенное изображение, использование контурной линии. Выполнение цветовых эскизов возможно с применением различных техник акварельной живописи и анилиновых красителей, как в теплой, так и в холодной гамме.

3. *Исполнение изображения в соответствии с утвержденным эскизом.* При переносе утвержденного эскиза на заданный формат устанавливается соответствие композиционного равновесия, ритма в изображении эскизу, при необходимости вносятся корректировки. На этом этапе уточняются пропорции, пластика и силуэты стилизованных элементов изображения. Образ, стилизованный в соответствии со спецификой художественной росписи ткани, отличается графичностью, заостренными формами элементов изображения, динамичной композицией.

4. *Решение формата при помощи локальных цветовых и тональных отношений на основе утвержденного педагогом эскиза.* При увеличении изображения существуют риски нарушения его композиционной цельности. Во избежание дробности цвета или тональной перегруженности в декоративной живописи работа над заданием ведется в соответствии с эскизом. Допускается корректировка основного декоративного изображения. В соответствии с особенностями художественной росписи ткани, применяются акварельные живописные техники: по-сырому, по соли, мазковая техника, техника лессировок, применение колеров и т.д.

5. *Выявление композиционного центра изображения.* Композиционный центр в декоративной живописи, как правило, совпадает с главным элементом изображения и выделяется при помощи контраста в тоне или цвете. В соответствии с художественным замыслом в декоративной композиции может преобладать один или несколько контрастных цветов. В таком случае композиционный центр выделяется в декоративной живописи

ритмически, при помощи тона, с применением декоративной линии, декоративных элементов, фактур.

6. *Детализация изображения и отрисовка декоративных элементов.* Декоративное решение обогащается, если в нем применяется изображение пятном и линией, орнамент, узор, другие украшающие элементы. Для усиления детализации в учебных работах пользуются кистью, пером, линером или иными живописными и графическими инструментами.

7. *Достижение целостности декоративного изображения.* Отдельные элементы живописного изображения подчиняются стилистическому, композиционному и колористическому единству художественного замысла, отвечающего специфике художественной росписи ткани.

Специфика учебных работ, выполненных в соответствии с особенностями художественной росписи ткани, конкретнее всего проявляется на этапах ведения работы, связанных с поиском композиции, стилизацией изображений и выполнением работ в материале с применением соответствующих живописных материалов и техник [6; 7]. Для подробной трактовки этой специфики необходимо проанализировать отдельные теоретические и практические аспекты профессионально-ориентированного обучения дисциплине «Декоративная живопись» будущих художников по росписи ткани.

Учебные постановки по дисциплине «Декоративная живопись» для студентов, обучающихся художественной росписи ткани, отличаются своей спецификой, отвечающей особенностям данного вида традиционного прикладного искусства. Например, учебные постановки состоят из предметов и драпировок, украшенных росписью, изделий с художественной росписи ткани: платков, шарфов, палантинов, скатертей и др. Постановки дополняют цветами и фруктами, т. к. их изображения часто встречаются в этом виде традиционного прикладного искусства. Среди колористических особенностей постановок наиболее выделяются: яркость и насыщенность цвета, которые являются отличительной особенностью тканей, декорированных ручной росписью. Эти особенности при выборе элементов постановок тематически связаны со спецификой художественной росписи ткани, обусловлены применением акварельных красок при выполнении заданий.

Для исполнения практических работ по декоративной живописи, соотнесенных со спецификой художественной росписи ткани, в основном, используется акварель. Как отмечает М.О. Ломакин в исследованиях, посвященных изучению специфике декоративных изображений в сопоставимости с пластическими особенностями традиционного прикладного искусства, этот художественный материал своими свойствами наиболее близок к анилиновым краскам, применяемым в художественной росписи ткани [5].

Обучение студентов декоративной живописи в соответствии со спецификой художественной росписи ткани базируется на понимании ими характерных особенностей этого вида искусства. Необходимость

декоративной интерпретации специфики художественной росписи ткани в живописном изображении инициирует поиск тех выразительных средств, используемых при создании изделий с художественной росписью ткани, которые могут трактоваться выразительными средствами декоративной живописи в изображении на бумаге. Так в процессе освоения дисциплины «Декоративная живопись» студенты создают декоративные изображения на бумаге, которые стилистически, композиционно, колористически отвечают специфике художественной росписи и выполнены в схожих с росписью ткани живописных техниках. Анализ особенностей художественной росписи ткани позволил среди них выявить ключевые особенности: технологические, композиционные, стилистические и колористические. Каждой из выявленных особенностей художественной росписи ткани соответствуют выразительные приемы декоративной живописи. Сопоставимость этих приемов представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Сопоставление особенностей художественной росписи ткани с выразительными приемами декоративной живописи

<i>Примеры изделий с художественной росписью ткани</i>	<i>Примеры выразительных приемов декоративной живописи, соотнесенных со спецификой художественной росписи ткани</i>
Технологические особенности художественной росписи ткани	
Применение разграничительной линии (резервующий состав)	
	
<p>Рис. 1. Изделие с художественной росписью ткани, выполненной в технике «свободная роспись ткани» способом по-сырому</p>	<p>Рис. 2. Учебное задание «Декоративный натюрморт», выполненный в акварельной технике по-сырому</p>

Приемы композиционной организации изображения: симметричная, асимметричная композиционная структура

Рис. 3. Фрагмент изделия с художественной росписью ткани с включением цветочной композиции

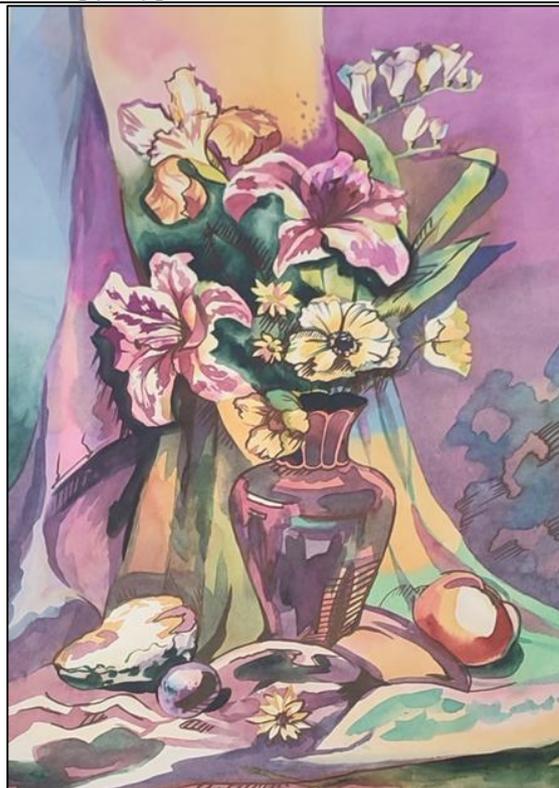

Рис. 4. Учебная работа «Декоративный натюрморт с букетом цветов»

Приемы стилизации: упрощение, обобщение, деформация, абстрагирование, геометризация

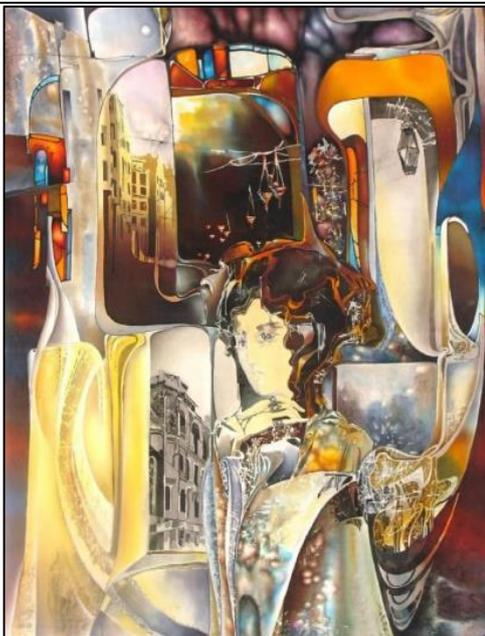

Рис. 5. Декоративное панно, выполненное в технике художественной росписи ткани «холодный батик»

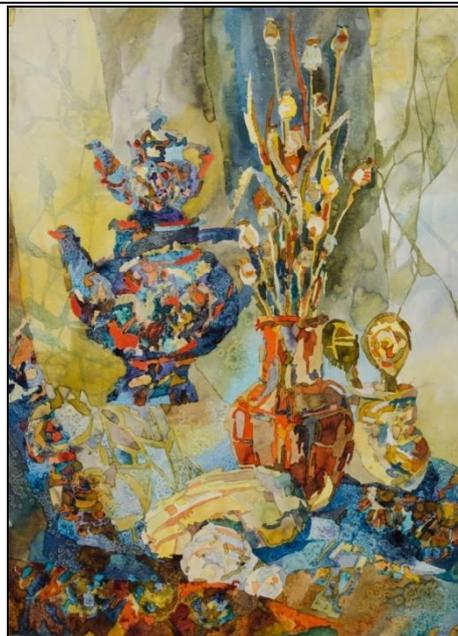
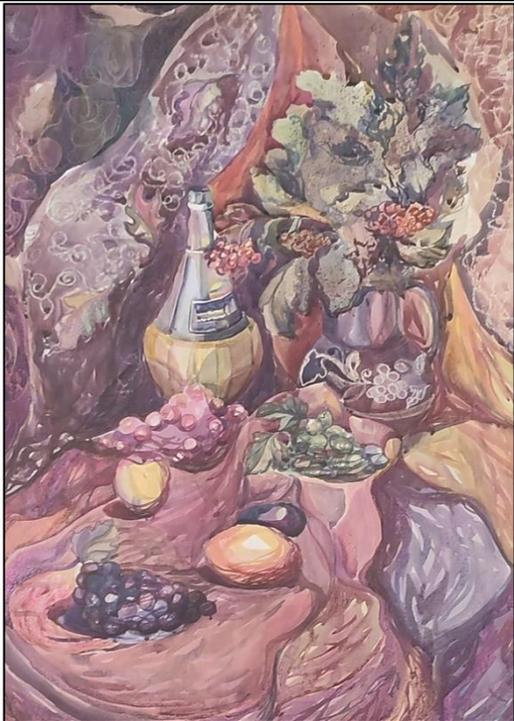

Рис. 6. Учебная работа «Декоративный натюрморт»

Колористические особенности художественной росписи ткани	
Применение контрастных, сближенных, теплых, холодных колоритов, разнообразных фактур	
	
<p>Рис. 7. Изделие с художественной росписью ткани, исполненной на фиолетовом фоне</p>	<p>Рис. 8. Учебное задание «Декоративный натюрморт с красным виноградом»</p>

Раскроем особенности художественной росписи ткани и выразительные приемы декоративной живописи подробнее.

1. *Технологические особенности.* Художественная роспись чаще всего выполняется на натуральных шелковых тканях водорастворимыми и спирторастворимыми анилиновыми красителями. Среди техник художественной росписи ткани различают следующие: холодный батик, горячий батик и свободная роспись. При выполнении росписи в техниках холодный и горячий батик применяется резервирующий состав. В технике свободной росписи изображение наносится другими способами: по-сырому, по соли, по загустке [1, с. 5] Технологические особенности художественной росписи ткани могут быть отображены в декоративной живописи выразительными приемами и техниками акварельной живописи по-сырому, по соли. На рисунке 1³³ в таблице 1 показано изделие с художественной росписью ткани, выполненной в технике свободная роспись по-сырому. В технике по-сырому, но уже акварельными красками на бумаге выполнено учебное задание по декоративной живописи (рис. 2). Для этой техники, применяемой, как в художественной росписи, так и в декоративной живописи, характерны мягкие переходы одного цвета в другой, которые возникают благодаря нанесению красок на смоченную водой поверхность. На

³³ Рис. 1-15. Фото из методического фонда Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии).

примере учебных работ (рис. 9, 10) видно, что выразительными средствами декоративной живописи также можно передавать эффекты: кракле, по-соли, используемые в декоративной росписи ткани. Акварельные краски своими свойствами близки к анилиновым красителям и позволяют воссоздавать на бумаге многие специфические приемы и эффекты художественной росписи (по-сырому, по соли, техника заливок, лессировок, применяемых в технике росписи «горячий батик»).

В декоративной живописи возможно применение парафина, позволяющего создать на бумаге имитацию техники росписи ткани «горячий батик». Уместно применение акрилового контура в изображении, воспроизводящего разграничительные линии, наносящиеся резервирующим составом на ткани.

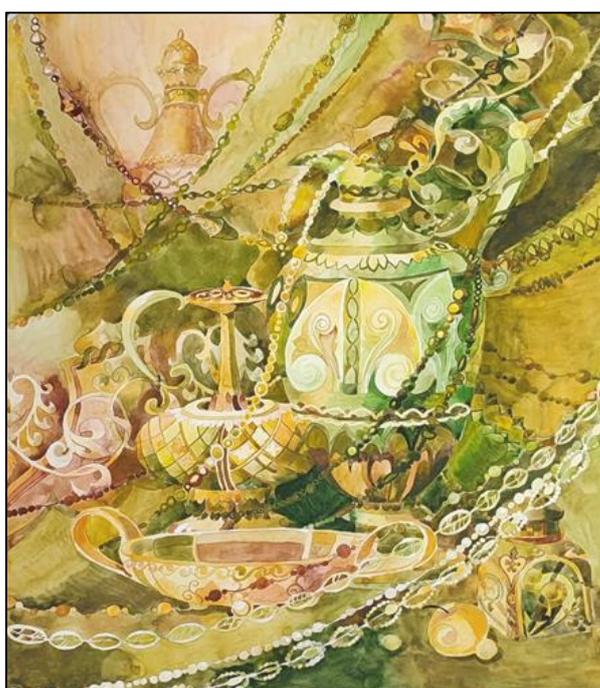

Рис. 9. Учебное задание «Декоративный натюрморт»

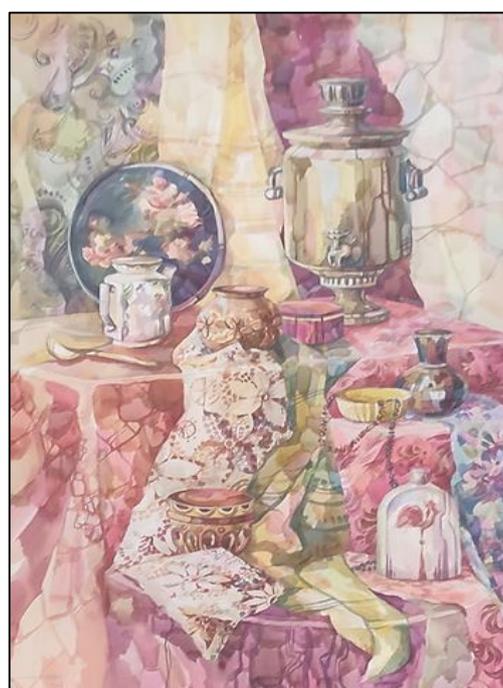

Рис. 10. Учебное задание «Декоративный натюрморт с изделиями традиционных художественных промыслов»

2. *Композиционные особенности.* Среди композиционных решений выделяются статичные и динамичные. Нередко основой изображения в художественной росписи ткани становится орнамент. При этом сохраняют актуальность применимые ко всем видам изобразительного искусства основы структурной организации: целостность, созависимость, композиционное равновесие [1, с. 7]. В декоративной живописи учебные работы, соотнесенные со спецификой художественной росписи, будут характеризоваться условно-плоскостной трактовкой отдельных элементов, абстрактностью, орнаментальностью изображения. В таблице 1 на рисунках 3, 4 показаны фрагмент шарфа с художественной росписью ткани и живописная композиция с изображением декоративного натюрморта с букетом цветов,

соответствующая цветочной композиции шарфа. Изображения цветов, как в изделии, так и в работе по декоративной живописи, соответствуют композиционным центрам заданных форматов. Не все типы композиции изображения в росписи могут быть применимы в декоративной живописи. Например, для художественной росписи характерно размещение изображения в изделии от центра к периферии или наоборот. Для декоративной живописи применение такого способа композиционной организации изображения в формате не подходит, поскольку приводит к нарушению пропорций элементов композиции, затрудняет узнаваемость натурального изображения.

3. *Стилистические особенности.* В художественной росписи ткани применяются способы стилизации изображений натуральных форм, влияющие на специфичность изображений, характерных для этого вида искусства. Среди способов стилизации, как в декоративной росписи, так и в декоративной живописи, распространены упрощение, обобщение, деформация, абстрагирование, геометризация [3]. Кроме того, процесс создания декоративного изображения связан с поиском художественного образа.

Декоративное изображение в живописи характеризуется узнаваемостью, но при этом обладает большей эмоциональной выразительностью. Например, на рисунках 5 и 6 представлены примеры учебных работ, отличающихся творческой интерпретацией студентами пространства и форм в изображениях для создания художественного образа и усиления его эмоционального восприятия зрителем. В декоративном панно, выполненном в технике художественной росписи ткани (рис. 5), основными выразительными средствами являются пятно и линия, силуэты отдельных элементов в изображении обобщены, а пространство трансформировано в условную декоративную плоскость.

Аналогичным образом стилизовано изображение в учебной работе по декоративной живописи на рисунке 6. В представленном декоративном натюрморте также, как в декоративном панно, применяется трансформация форм элементов, предметная плоскость не изображается, световоздушная среда и объемы предметов не передаются. Вместо этого силуэты форм в изображении приобретают угловатые очертания, а пространство трактуется как плоскость, заполненная декоративными элементами.

В учебных работах студентов (рис. 11-13) силуэты, пластика, цветовое решение элементов изображения также были изменены с целью усиления композиционного единства, подчиненного художественному замыслу автора. Пластика, силуэт колорит, тональные отношения, которыми характеризуется натурное изображение, могут изменяться в соответствии с авторской интерпретацией при создании художественного образа в декоративной живописи. Так, например, на рисунке 11 показана учебная работа, в которой элементы изображения состоят из декоративных пятен, а на рисунке 13 силуэты форм изображаемых предметов вытянуты и наклонены для придания динамики в декоративной композиции. Работа на рисунке 13, выполнена в холодной цветовой гамме, а на рисунке 12 – в теплой цветовой гамме, с применением единой контурной линии [1].

Рис. 11. Учебное задание «Декоративный натюрморт в контрастной цветовой гамме»

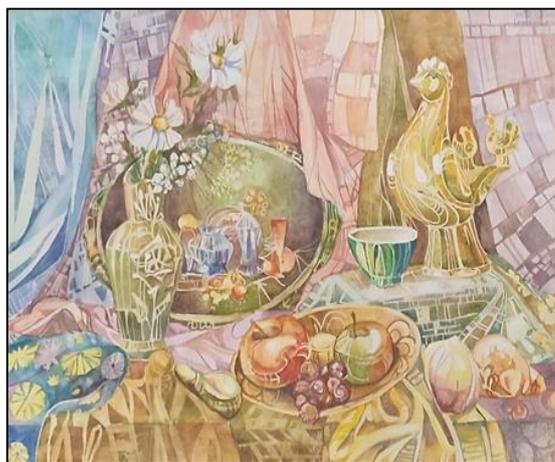

Рис. 12. Учебное задание «Декоративный тематический натюрморт «Осень»

4. *Колористические особенности.* Для художественной росписи ткани характерны как контрастные и сближенные, так и теплые и холодные колориты, используются как открытые, так и составные цвета [3]. Следует отметить особенность применяемых красителей, влияющих на колористическое восприятие изделий с художественной росписью ткани: прозрачность, яркость, насыщенность.

Изделия с ручной росписью ткани характеризуются художественной образностью, поэтому выбор цветового решения в этом виде искусства логично связан с творческим замыслом автора. Колористическое решение в декоративной живописи определяется композиционной идеей, например, через ассоциативное восприятие студента натурной постановки. При этом ключевым критерием выбора цвета в декоративной живописи остается его гармоничность. Например, на рисунке 7 показано изделие с художественной росписью ткани, выполненной на красно-фиолетовом фоне. На рисунке 8 представлена соответствующая по колориту учебная работа по декоративной живописи, так же выполненная в заданной красно-фиолетовой цветовой гамме. На рисунках 14 и 15 представлены учебные работы, выполненные с применением ограниченной цветовой палитры. Использование сдержанного колорита позволяет выявить в работах композиционный центр, сохранить целостность изображения.

Практические задания по декоративной живописи связаны преимущественно с изображением натюрморта. Живописное изображение представляет собой творческую интерпретацию студентом натюрморта посредством применения декоративной трактовки натуральных форм в соответствии со стилистическими особенностями художественной росписи ткани. При этом творческая интерпретация базируется на эмоциональном восприятии студента натурной постановки. Такое восприятие природы способствует созданию художественного образа в декоративной композиции. Как правило, у студентов со временем формируется собственная индивидуальная манера изображения в живописи, базирующаяся на усвоенных методах декоративной интерпретации натурной формы [11].

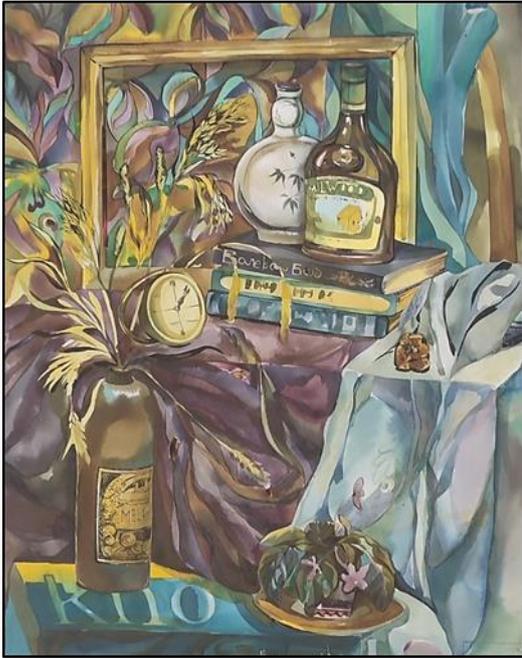

Рис. 14. Учебное задание «Многоуровневый декоративный натюрморт с букетом», выполненное с применением ограниченной цветовой палитры

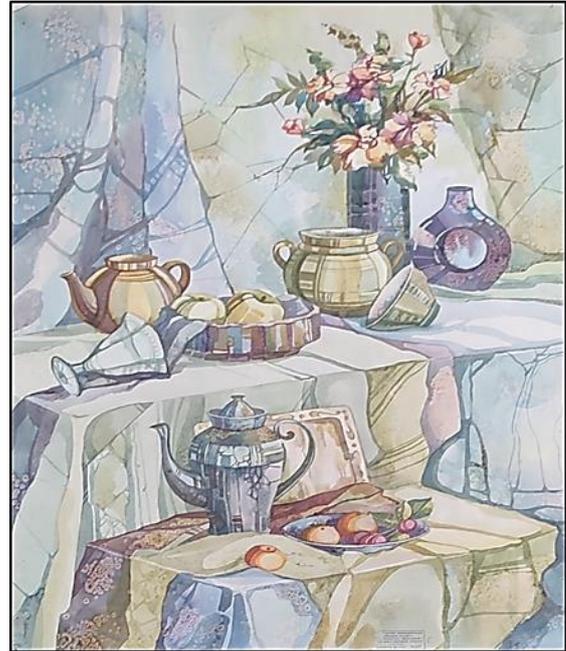

Рис. 15. Учебное задание «Многоуровневый декоративный натюрморт с букетом», выполненное с применением ограниченной цветовой палитры

Среди наиболее часто применяемых методов обучения студентов декоративной живописи особо выделяется «творческая интерпретация» и «работа в стиле мастера».

На основе метода «работа в стиле мастера» студенты изучают творческие работы конкретных художников в области художественной росписи ткани и применяют композиционные, колористические находки художников. Изучение художественных произведений росписи ткани направлено также на самостоятельное выявление и обобщение основных особенностей декоративной живописи, соотнесенной со стилистическими особенностями художественной росписи ткани. Среди таких особенностей декоративной живописи, соотнесенной со спецификой художественной росписи ткани, студенты отмечают следующие:

- условность и плоскостность изображения;
- орнаментально-ритмическая основа композиционной структуры декоративного изображения;
- четкость силуэтов элементов изображения;
- выявление главного, характерного в элементах изображения;
- применение декоративных линий;
- эмоциональность, образность и оригинальность декоративного изображения.
- колорит, построенный на условных цветовых сочетаниях;
- соблюдение тепло-холодности;
- использование различных живописных фактур [8; 10; 3].

Учебная работа по декоративной живописи характеризуется композиционным решением, обусловленным художественным замыслом, стилистическим единством. Выявление специфики художественной росписи ткани в процессе профессионально-ориентированного обучения декоративной живописи обеспечивается применением в учебных работах сопоставимых друг с другом выразительных приемов художественной росписи ткани и выразительных приемов декоративной живописи.

Процесс работы над учебными заданиями по декоративной живописи сопровождается совершенствованием владения студентами техническими приемами, специфичными для художественной росписи; формированием готовности к освоению выразительных средств декоративной живописи; владением алгоритмом выполнения практических заданий; развитием творческой индивидуальности личности, пониманием специфики художественной росписи ткани, выявлением ее характерных особенностей, соотнесенных с приемами декоративной живописи [1].

Значение освоения будущими художниками декоративной живописи в то же время трактуется шире. Выполнение практических заданий основывается на анализе произведений традиционного прикладного искусства. Понимание будущими художниками специфических особенностей конкретных видов традиционного прикладного искусства в многообразии композиционных структур, пластики, колористических решений становится одним из способов восприятия и понимания ими окружающего мира. Знание студентами сущностных особенностей конкретного вида традиционного прикладного искусства способствует пониманию ими традиций, формированию самосознания личности, базирующегося на ценностях национальной культуры [9].

Разнообразие видов традиционного прикладного искусства, отличающихся одновременно и уникальностью, и многообразием, в профессиональном образовании будущих художников в этой области поддерживается профессиональной направленностью обучения. Подготовка будущих художников по росписи ткани, ориентированное на многоаспектное и углубленное изучение этого вида искусства, поддерживается изучением студентами базовых дисциплин, таких как «Декоративная живопись», с декоративно-пластическим своеобразием искусства художественной росписи ткани.

Анализ произведений художественной росписи, направленный на самостоятельное выявление студентами художественно-пластического своеобразия этого искусства с учетом характерных особенностей (технологических, композиционных, стилистических, колористических) позволяет определить соотнесенные с ними живописные приемы и передать эстетику художественной росписи ткани в декоративной живописи.

Таким образом, специфика учебных работ по дисциплине «Декоративная живопись» в процессе профессиональной подготовки будущих художников по росписи ткани проявляется в выраженном соответствии живописного изображения пластическим особенностям художественной

росписи ткани. Тем самым открывается перспектива дальнейшего научного изучения специфики декоративной живописи в профессиональном образовании будущих художников других видов традиционного прикладного искусства.

Литература

1. Григоревская Е. Б. Особенности преподавания декоративной живописи на отделении художественной росписи ткани / Е. Б. Григоревская. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2013. – № 2 (6). – С. 8-12. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prepodavaniya-dekorativnoy-zhivopisi-na-otdelenii-hudozhestvennoy-rospisi-tkani> (дата обращения: 02.10.2024).

2. Кривоzubова Ю. И. Разработка содержания обучения рисунку в колледже в области традиционных художественных промыслов / Ю. И. Кривоzubова – Текст : электронный // Журнал педагогических исследований. – Москва, 2022. – Том 7, № 4. – С 43-51. – URL: <https://naukaru.ru/ru/nauka/article/52707/view> (дата обращения: 25.10.2024).

3. Кривоzubова Ю. И. Содержание обучения рисунку будущих художников традиционных художественных промыслов в среднем профессиональном образовании : специальность 5.8.7 «Методология и технология профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Кривоzubова Юлия Игоревна ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2022. – 250 с. – Текст : непосредственный.

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

5. Ломакин М. О. Декоративный рисунок в подготовке бакалавров по конкретным видам традиционного прикладного искусства : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Ломакин Михаил Олегович ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2016. – 252 с. – Текст : непосредственный.

6. Серов П. Е. Современные подходы к обучению живописи будущих художников традиционного прикладного искусства / П. Е. Серов. – Текст : электронный // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск, 2017. – № 2 (63). – С. 156-157. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-obucheniyu-zhivopisi-buduschih-hudozhnikov-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva/viewer> (дата обращения: 01.10.2024).

7. Серов П. Е. Специфика обучения декоративной живописи в высшей школе народных искусств / П. Е. Серов – Текст : электронный // Традиционное

прикладное искусство и образование: электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 4. (12). – С. 87-94. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-12.pdf (дата обращения: 05.10.2024).

8. Столярова Е. Г. Методические аспекты преподавания условно-декоративной живописи в вузе / Е. Г. Столярова, О. А. Жерноклева. – Текст : электронный // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – Самара, 2017. – Т. 19, № 6. – С. 44-46. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-aspekty-prepodavaniya-uslovno-dekorativnoy-zhivopisi-v-vuze/viewer> (дата обращения: 06.10.2024).

9. Торонова Е. М. Живопись как предмет междисциплинарного исследования / Е. М. Торонова. – Текст : электронный // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – Томск, 2013. – № 2 (10). – С. 130-134. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhivopis-kak-predmet-mezhdistsiplinarnogo-issledovaniya> (дата обращения: 10.10.2024).

10. Филатова К. В. Функциональность культуры в декоративной живописи / К. В. Филатова. – Текст : электронный // Вестник Томского государственного университета. – Томск, 2015. – № 3 (3). – С. 27-32. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnost-kultury-v-dekorativnoy-zhivopisi/viewer> (дата обращения: 29.10.2024).

11. Чеканцев П. А. Декоративный натюрморт в живописи как средство формирования креативного мышления у студентов-дизайнеров / П. А. Чеканцев. – Текст : электронный // Наука, образование, культура. – Иваново, 2019. – № 1-1. – С. 212-216. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dekorativnyu-natyurmort-v-zhivopisi-kak-sredstvo-formirovaniya-kreativnogo-myshleniya-u-studentov-dizaynerov/viewer> (дата обращения: 04.10.2024).

References

1. Grigorevskaya E. B. Osobennosti преподаvaniya dekorativnoj zhivopisi na otdelenii xudozhestvennoj rospisi tkani / E. B. Grigorevskaya. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2013. – № 2 (6). – S. 8-12. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prepodavaniya-dekorativnoy-zhivopisi-na-otdelenii-hudozhestvennoy-rospisi-tkani> (data obrashheniya: 02.10.2024).

2. Krivozubova Yu. I. Razrabotka sodержaniya obucheniya risunku v kolledzhe v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / Yu. I. Krivozubova – Tekst : e`lektronny`j // Zhurnal pedagogicheskix issledovanij. – Moskva, 2022. – Tom 7, № 4. – S 43-51. – URL: <https://naukaru.ru/ru/nauka/article/52707/view> (data obrashheniya: 25.10.2024).

3. Krivozubova Yu. I. Soderzhanie obucheniya risunku budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov v srednem professional`nom obrazovanii : special`nost` 5.8.7 «Metodologiya i texnologiya professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Krivozubova Yuliya Igorevna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2022. – 250 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. 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» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Kurakina Irina Igorevna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2018. – 263 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Lomakin M. O. Dekorativny`j risunok v podgotovke bakalavrov po konkretny`m vidam tradicionnogo prikladnogo iskusstva : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Lomakin Mixail Olegovich ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2016. – 252 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Serov P. E. Sovremenny`e podxody` k obucheniyu zhivopisi budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva / P. E. Serov. – Tekst : e`lektronny`j // Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk, 2017. – № 2 (63). – S. 156-157. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-obucheniyu-zhivopisi-buduschih-hudozhnikov-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva/viewer> (data obrashheniya: 01.10.2024).

7. Serov P. E. Specifika obucheniya dekorativnoj zhivopisi v vy`sshej shkole narodny`x iskusstv / P. E. Serov – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 4. (12). – S. 87-94. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-12.pdf (data obrashheniya: 05.10.2024).

8. Stolyarova E. G. Metodicheskie aspekty` prepodavaniya uslovno-dekorativnoj zhivopisi v vuze / E. G. Stolyarova, O. A. Zhernokleva. – Tekst : e`lektronny`j // Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. – Samara, 2017. – T. 19, № 6. – S. 44-46. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-aspekty-prepodavaniya-uslovno-dekorativnoj-zhivopisi-v-vuze/viewer> (data obrashheniya: 06.10.2024).

9. Toronova E. M. Zhivopis` kak predmet mezhdisciplinarnogo issledovaniya / E. M. Toronova. – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul`turologiya i iskusstvovedenie. – Tomsk, 2013. – № 2 (10). – S. 130-134. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhivopis-kak-predmet-mezhdistsiplinarnogo-issledovaniya> (data obrashheniya: 10.10.2024).

10. Filatova K. V. Funkcional`nost` kul`tury` v dekorativnoj zhivopisi / K. V. Filatova. – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. – Tomsk, 2015. – № 3 (3). – S. 27-32. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnost-kultury-v-dekorativnoy-zhivopisi/viewer> (data obrashheniya: 29.10.2024).

11. Chekancev P. A. Dekorativny`j natyurmort v zhivopisi kak sredstvo formirovaniya kreativnogo my`shleniya u studentov-dizajnerov / P. A. Chekancev. – Tekst : e`lektronny`j // Nauka, obrazovanie, kul`tura. – Ivanovo, 2019. – № 1-1. – S. 212-216. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dekorativnyy-natyurmort-v-zhivopisi-kak-sredstvo-formirovaniya-kreativnogo-myshleniya-u-studentov-dizajnerov/viewer> (data obrashheniya: 04.10.2024).

Yu.I. Krivozubova, candidate of pedagogical sciences, member of the Creative Union of Artists of Russia, head of the Department of drawing and painting of the Institute of traditional applied arts - Moscow Branch of the Higher School of Folk Arts (Academy), 115573, Moscow, Musa Jalil St., bldg. 2, e-mail: yulia.krivozubova@gmail.com

Amirgazin K.J., doctor of pedagogical sciences, professor of the Siberian institute of traditional applied art – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 644045, Omsk city, M. Nikiforov street, 5, e-mail: kz_ohpk@mail.ru

The specificity of educational works on the discipline "Decorative painting" in professionally oriented training of future artists in fabric painting

Abstract. The article presents the results of an analysis of the specifics of academic work performed by students - future textile painters - in the process of mastering the discipline "Decorative Painting." The author analyzes the specific characteristics and expressive techniques of artistic fabric painting as a type of traditional applied art on the one hand, and the expressive techniques of decorative painting on the other. Based on the analysis results, it was established that students' understanding of the features of artistic fabric painting and the corresponding expressive means of decorative painting contributes to the creation of academic works in the discipline "Decorative Painting," which reflect the specifics of artistic fabric painting. Technological, compositional, stylistic, and coloristic features of artistic fabric painting are highlighted, and comparable expressive techniques of decorative painting are defined. On the basis of the revealed interpretive analogy between the features of artistic fabric painting and their analogous expressive means of decorative painting, the author describes the specifics of academic work performed by students in the discipline "Decorative Painting."

Keywords: decorative painting, artistic fabric painting, decorative painting features, painting techniques.

In the space of culture, decorative painting is understood as a form of fine art that reflects the artistic features of a particular type of traditional applied art [10, p. 28]. In the space of modern education, decorative painting is positioned as a curriculum subject that occupies a key position in the training of future artists in the field of traditional applied arts.

The academic work of students in decorative painting consists of stylized pictorial images that convey the artistic and plastic features of a particular type of traditional applied art. Students' mastery of the content of the discipline "Decorative Painting" helps them develop skills in two-dimensional representation of elements of the surrounding world and their decorative interpretation, stylistically linked to the specifics of a particular type of traditional applied art.

Depending on the specifics of a particular type of traditional applied art, the discipline "Decorative Painting" has characteristic features determined by

educational tasks inherent in each area of study [1, p. 9-10]. At the Institute of Traditional Applied Arts - Moscow branch of the Higher School of Folk Arts (Academy), future artists in the fields of decorative painting in the style of Moscow letter, jewelry art, artistic embroidery, and artistic fabric painting are trained. In conditions of professional orientation in teaching, there is a need to study the artistic originality of each type of art; identify its key features that require reflection in professional education of future artists; update and develop the content of education [4].

Teaching decorative painting, as one of the fundamental disciplines in the preparation of artists of traditional applied arts, specifically for artistic fabric painting, involves identifying students' specific features of this art form, studying the expressive techniques of decorative painting, and creating decorative images. The academic work of students is characterized by recognizable features of the specifics of artistic fabric painting realized through the expressive means of decorative painting.

The purpose of this article is to analyze the specifics of academic work in the discipline "Decorative Painting" in vocationally oriented training of textile painters.

The necessity of teaching decorative painting to future textile painters is due to the leading feature of this art form – its decorativeness. E.B. Grigorevskaya emphasizes the connection of practical assignments performed by students with the analysis and interpretation of images of elements of the surrounding world created by them from nature. In interpretive images, future artists use the expressive techniques of decorative painting. When analyzing natural forms, students identify those features that most closely correspond to the aesthetics of artistic fabric painting: flat and ornamental imagery, specific color scheme based on conventional color combinations [1, p. 9].

Artistic fabric painting has specific and unique artistic and plastic features only for this art form. Reflecting the specifics of artistic fabric painting in the training of future specialists in this field involves:

- Using educational settings that differ in coloristic and object content consistent with the specifics of artistic fabric painting;
- Applying painting materials and expressive techniques of decorative painting comparable to the artistic and plastic properties of fabric painting;
- Stylizing the natural image in accordance with the specifics of artistic fabric painting.

The execution of decorative images in academic work correlated with the specifics of artistic fabric painting is carried out according to an algorithm [2]:

1. *Determining the optimal angle for performing a compositional search for a decorative image.* When performing a decorative image, the angle that allows determining the most interesting compositional solution of the image is optimal. The choice of the compositional solution corresponds to the specifics of the compositional organization of the image in artistic fabric painting: symmetrical, asymmetrical, from the center, towards the center, etc.

2. *Searching for a compositionally decorative solution in sketches.* At the stage of completing the task related to compositional search, options for arranging

the image are sought in sketches. Ways of decorative interpretation of the shapes of depicted objects and various color solutions of the decorative image are also determined in sketches. For the composition of the decorative image, formats typical of artistic fabric painting are suitable: rectangle, square, strip, etc. To convey the stylistic features of artistic fabric painting, planar, generalized imagery, the use of contour lines are appropriate. Color sketches can be made using various techniques of watercolor painting and aniline dyes, both in warm and cold gamut.

3. *Execution of the image in accordance with the approved sketch.* When transferring the approved sketch to the main format, compliance with compositional balance and rhythm in the image with the sketch is ensured, adjustments are made if necessary. At this stage, proportions, plastics, and silhouettes of stylized elements of the image are refined. An image stylized in accordance with the specifics of artistic fabric painting is characterized by graphic quality, sharpened shapes of image elements, and dynamic composition.

4. *Solving the format using local color and tonal relationships based on the sketch approved by the teacher.* When enlarging the image, there is a risk of violating its compositional integrity. To avoid color or tonal fragmentation of the image, work on the assignment is carried out in accordance with the sketch. Adjustment of the main image is allowed. Aquatic painting techniques such as wet-on-wet, salt application, daub technique, glazing technique, and the use of colors, etc. are used in accordance with the specifics of artistic fabric painting.

5. *Identification of the compositional center of the image.* The compositional center in decorative painting usually coincides with the main element of the image and is highlighted using contrast in tone or color. In keeping with the artistic concept, one or more contrasting colors may predominate in the decorative composition. In this case, the compositional center is emphasized rhythmically in the composition, using tone, applying decorative line, decorative elements, texture.

6. *Detailed imaging and drawing of decorative elements.* The decorative solution is enriched when decorative line imaging, ornament, pattern, and other decorative elements are applied. To enhance detailing in academic work, brushes, pens, liners, or other painting and graphic tools are used.

7. *Achieving the integrity of the decorative image.* Individual elements of the decorative image are subordinate to the stylistic, compositional, and coloristic unity of the artistic concept that meets the specifics of artistic fabric painting.

The specifics of academic work performed in accordance with the specifics of artistic fabric painting are most clearly manifested in the stages of work related to the search for composition, stylization of images, and implementation in material using appropriate painting materials and techniques [6; 7]. To elaborate on this specificity, it is necessary to analyze individual theoretical and practical aspects of professionally oriented learning in the discipline "Decorative Painting" for future textile painters.

Educational settings for the discipline "Decorative Painting" for students studying artistic fabric painting are tailored to the specifics of this type of traditional applied art. For instance, educational settings include items and draperies decorated with painting, products of artistic fabric painting such as scarves, shawls, stoles,

tablecloths, etc. The settings are supplemented with flowers and fruits, as their images often appear in artistic fabric painting. Among the coloristic features of the settings are brightness and saturation of color, light tones; objects and draperies of transparent textures are chosen. These features in the selection of setting elements are thematically connected with the specifics of artistic fabric painting and are conditioned by the use of watercolors in accomplishing the tasks.

For executing practical assignments in decorative painting aligned with the specifics of artistic fabric painting, watercolor paint is mainly utilized. As M.O. Lomakin notes in his research dedicated to studying the specifics of decorative images in comparison with the plastic characteristics of traditional applied arts, this art medium is closest in its properties to aniline dyes used in artistic fabric painting. The use of watercolor enables creating painted decorative images on paper employing techniques characteristic of artistic fabric painting such as painting while the surface is still wet, the use of salt solutions and salt effects, and layered imaging [5].

Teaching students decorative painting in accordance with the specifics of artistic fabric painting is grounded in their understanding of the distinctive features of this art form. The necessity to provide a decorative interpretation of the specifics of artistic fabric painting within a painted image initiates the quest for expressive means employed in the creation of items featuring artistic fabric painting that can be interpreted as expressive means of decorative painting on paper. Thus, during the mastery of the discipline "Decorative Painting," students create decorative images on paper that conform stylistically, compositionally, and coloristically to the specifics of artistic fabric painting and are executed using painting techniques similar to those used in artistic fabric painting. An analysis of the characteristics of artistic fabric painting revealed core features: technological, compositional, stylistic, and coloristic. Each of these features of artistic fabric painting corresponds to expressive techniques of decorative painting. The alignment of these techniques is presented in Table 1.

Let's reveal the features of artistic fabric painting and the expressive techniques of decorative painting in more detail.

1. *Technological Features.* Artistic painting is most often performed on natural silk fabrics using water-soluble and alcohol-soluble aniline dyes. Among the techniques of artistic fabric painting are: cold batik, hot batik, and freehand painting. When performing painting using the techniques of cold and hot batik, a reserving compound is used. In freehand painting, the image is applied using other methods: dry application, wet application, salt application, and thickening application [1, p. 5]. The technological features of artistic fabric painting can be reflected in decorative painting using expressive techniques and methods of watercolor painting, such as wet application, salt application, thickening application, and the use of aniline dyes on paper. Figure 1³⁴ in Table 1 shows an item with artistic fabric painting done using the freehand wet application technique. Executed in the wet application technique

³⁴ Fig. 1-15. – Photos from the methodological fund of the Institute of Traditional Applied Arts - Moscow Branch of the Higher School of Folk Arts (Academy).

with watercolor paints on paper, an academic exercise in decorative painting is illustrated in Figure 2. This technique, used in both artistic and decorative painting, is characterized by soft transitions from one color to another, which occur due to the application of paint on a moistened surface. It is evident from the academic works (Figures 9, 10) that the expressive means of decorative painting can also produce effects such as craquelure and salt application used in decorative painting. Watercolor paints, having properties similar to aniline dyes, allow recreating many specific techniques and effects of artistic painting on paper, such as wet application, salt application, glazing technique, and layering.

Table 1.

Correspondence Between the Features of Artistic Fabric Painting and Expressive Means of Decorative Painting

Features of Artistic Fabric Painting	Expressive Means of Decorative Painting
Technological Features	
The use of a separating line (reserving compound), painterly techniques, and methods such as: working "wet-on-wet," using "salt," using wax, pouring, and glazing.	
	
<p>Fig. 1. Item with artistic fabric painting done using the "wet-on-wet" technique.</p>	<p>Fig. 2. Academic exercise "Decorative Still Life" completed using the акварельная техника "wet-on-wet."</p>

Compositional Features of Artistic Fabric Painting

Compositional organization techniques: symmetrical, asymmetrical structure, from the center, to the center

Fig. 3. Fragment of an item with artistic fabric painting, including a floral composition.

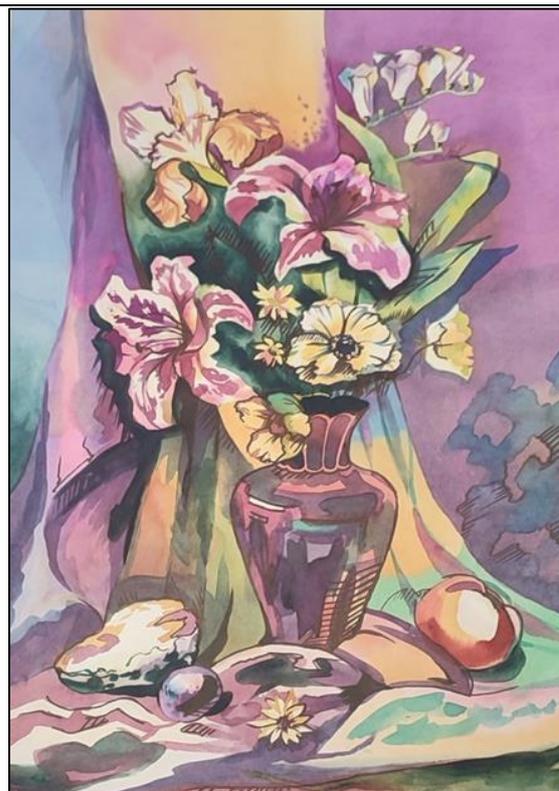

Fig. 4. Academic exercise "Decorative Still Life with Flower Bouquet."

Stylistic Features of Artistic Fabric

Stylization Techniques: Simplification, Generalization, Deformation, Abstraction, Geometrization

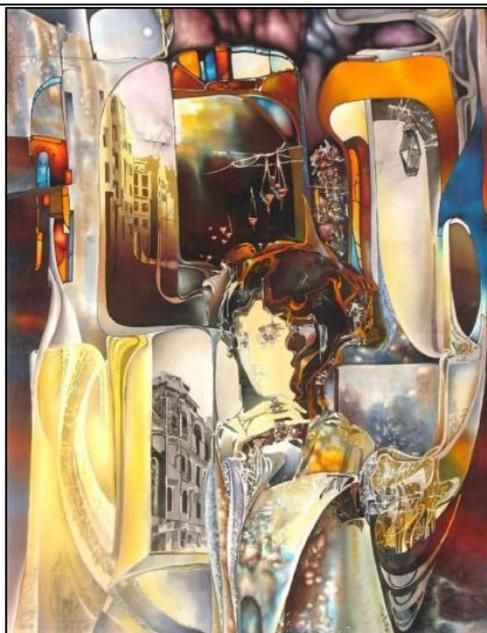

Fig. 5. Decorative panel executed using the technique of artistic fabric painting.

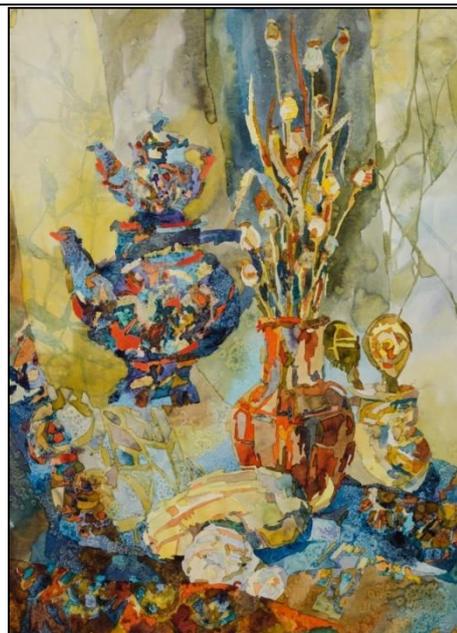

Fig. 6. Academic exercise "Decorative Still Life."

Chromatic Features of Artistic Fabric Painting

Application of contrasting, close, warm, cold color schemes, diverse textures.

Fig. 7. Item with artistic fabric painting executed on a purple background.

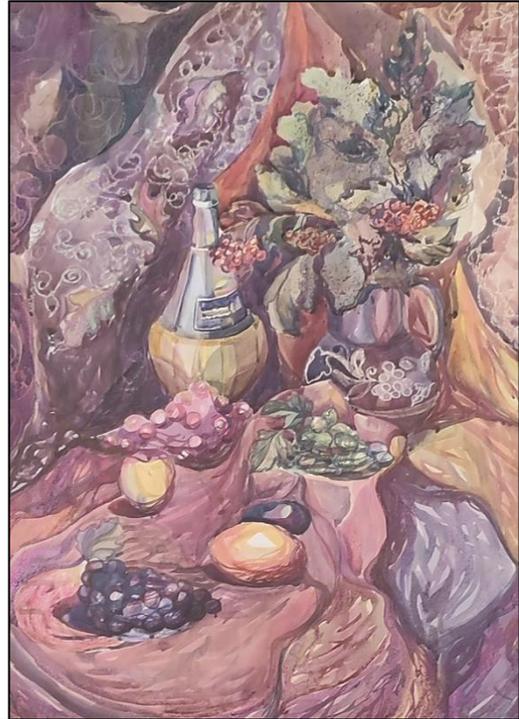

Fig. 8. Academic exercise "Decorative Still Life with Red Grapes."

In decorative painting, it is possible to use wax to reproduce the effect of hot batik on paper. It is also appropriate to use an outline in the image that simulates the reserve lines applied using a reserving compound.

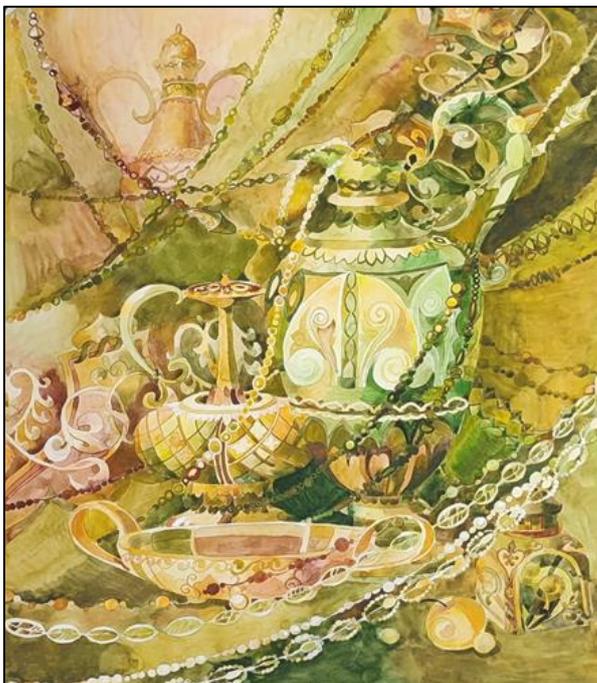

Fig. 9. Academic exercise "Decorative Still Life

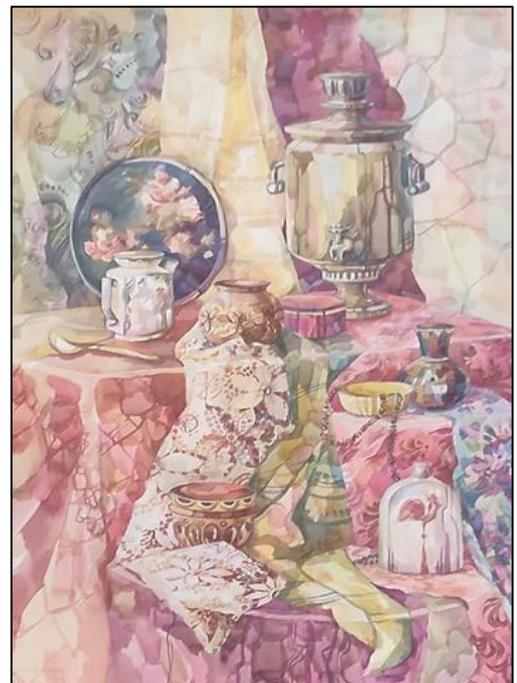

Fig. 10. Academic exercise "Decorative Still Life with Traditional Handicraft Products"

2. Compositional Features:

Among the compositional solutions, static and dynamic ones are distinguished. Often, the basis of the compositional organization in artistic fabric painting is an ornament. At the same time, the principles applicable to all kinds of fine arts remain relevant: integrity, interdependence, and compositional balance [1, p. 7]. In decorative painting, academic exercises corresponding to the specifics of artistic painting will be characterized by a условно-плоскостная treatment of individual elements, abstraction, and ornamental imagery. In Table 1, Figures 3 and 4 show: a fragment of a scarf with artistic fabric painting and a corresponding floral composition in the presented product, as well as a pictorial composition depicting a decorative still life with a bouquet of flowers. Images of flowers, both in the product and in the work on decorative painting, correspond to the compositional centers of the specified formats. Not all types of image composition in painting can be applied in decorative painting. For example, in artistic painting, it is typical to place the image in the product from the center to the periphery or vice versa. For decorative painting, the use of such a method of compositional organization in format is unsuitable, since it leads to a violation of the proportions of the composition elements and makes it difficult to recognize the natural image.

3. Stylistic Features:

In artistic fabric painting, methods of stylizing images of natural forms are used, influencing the specificity of the images characteristic of this art form. Among the methods of stylization common in both decorative painting and decorative painting are: simplification, generalization, deformation, abstraction, and geometrization [3]. Additionally, the process of creating a decorative image involves searching for a художественный image.

A decorative image in painting is characterized by recognizability but at the same time has greater emotional expressiveness. For example, in Table 1, Figures 5 and 6 show examples of academic works demonstrating students' creative interpretation of space and forms in images aimed at creating a художественный image and enhancing its emotional perception by the viewer. In a decorative panel made using the technique of artistic fabric painting (Fig. 5), the main expressive means are spot and line, the silhouettes of individual elements in the image are generalized, and the space is transformed into a условно decorative plane.

A similarly stylized image appears in the academic work on decorative painting in Figure 6 in Table 1. In the presented decorative still life, as in the decorative panel, there is a transformation of element forms; the subject plane is not depicted, and the light-air environment and volumes of objects are not conveyed. Instead, the silhouettes of the forms in the image acquire angular outlines, and the space is treated as a plane filled with decorative elements.

In students' academic works (Figures 11-13), the silhouettes, plasticity, and color solution of the image elements were also changed with the goal of strengthening the compositional unity subordinate to the author's artistic concept. The plasticity, silhouette, color scheme, and tonal relationships that characterize the natural image can be modified according to the author's interpretation when creating a decorative image in painting. For example, Figure 11 shows an academic work in

which the image elements consist of decorative spots, and in Figure 13, the silhouettes of the depicted objects are stretched and inclined to add dynamics to the decorative composition. The work in Figure 13 is executed in a cool color scheme, while the work in Figure 12 uses a warm color scheme, with the use of a single contour line [1].

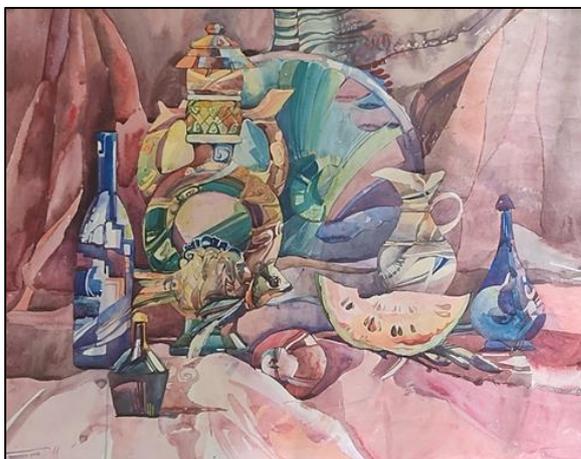

Fig. 11. Academic exercise "Decorative Still Life in a Contrasting Color Scheme."

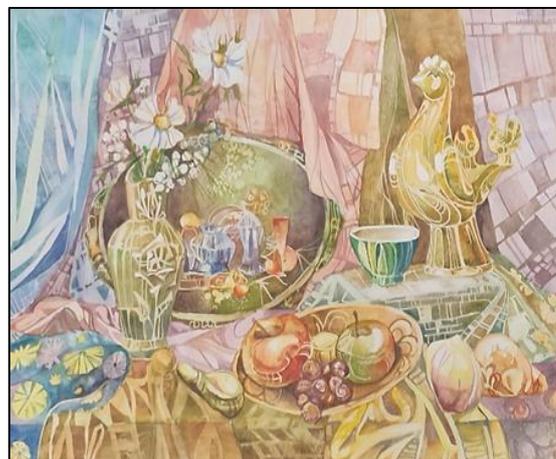

Fig. 12. Academic exercise "Autumn Thematic Decorative Still Life."

4. Chromatic Features:

Artistic fabric painting is characterized by both contrasting and related, as well as warm and cold color schemes, utilizing both open and composite colors [3]. It should be noted that the characteristics of the applied dyes influence the chromatic perception of items featuring artistic fabric painting: translucency, brightness, and saturation.

Items with artistic fabric painting have artistic imagery, hence the choice of color scheme in this art form logically relates to the artist's creative vision. The chromatic solution in decorative painting is determined by the compositional idea, for instance, through the associative perception of the student concerning the natural setting. However, the key criterion for selecting color in decorative painting remains its harmony. For example, in Table 1, Figure 7 displays an item with artistic fabric painting executed on a red-purple background. Figure 8 shows a corresponding academic exercise in decorative painting, also rendered in the specified red-purple color scheme. Figures 14 and 15 illustrate academic exercises employing a limited color palette. The use of a restrained color scheme helps highlight the compositional center and maintain the integrity of the image.

Practical assignments in decorative painting predominantly involve depicting a decorative still life. A decorative image represents a student's creative interpretation of a still life through the application of decorative treatment to natural forms consistent with the stylistic peculiarities of artistic fabric painting. This creative interpretation is based on the student's emotional perception of the natural setting. Such perception facilitates the creation of a decorative composition's artistic image. Typically, students develop their own individual manner of decorative

depiction in painting over time, grounded in mastered methods of decorative interpretation of natural forms [11].

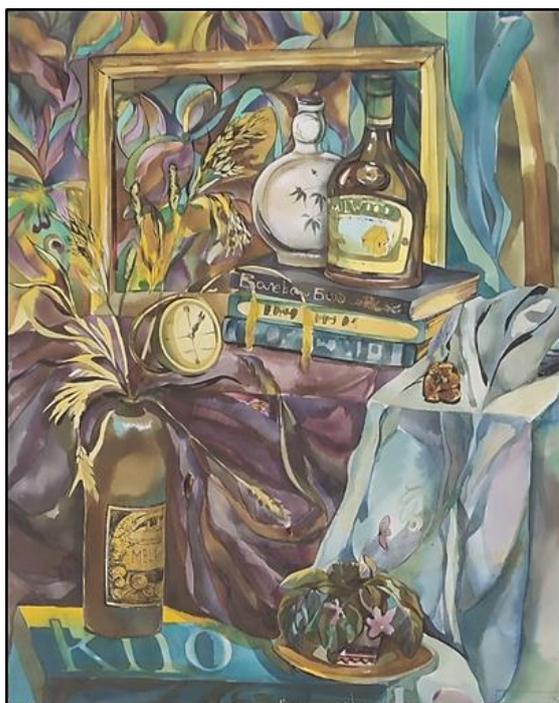

Fig. 14. Academic exercise "Multilevel Decorative Still Life with Bouquet," executed using a limited color palette.

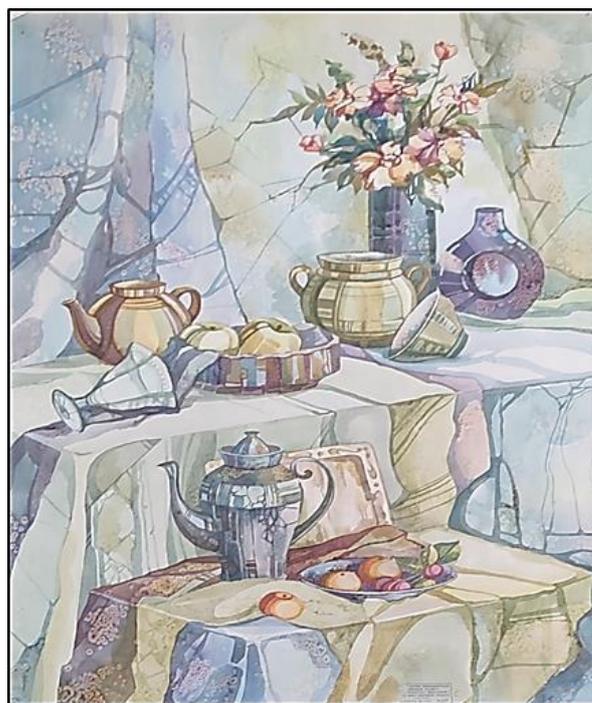

Fig. 15. Academic exercise "Multilevel Decorative Still Life with Bouquet," executed using a limited color palette.

Among the most frequently used methods for teaching students decorative painting are: "creative interpretation" and "working in the style of a master."

Based on the method of "working in the style of a master," students study the creative works of specific artists in the field of decorative fabric painting and apply the compositional and coloristic findings of these artists in completing academic tasks on decorative painting. Studying artworks of fabric painting also serves to independently identify and summarize the core features of decorative painting aligned with the stylistic particularities of artistic fabric painting. Among the notable features of decorative painting corresponding to the specifics of artistic fabric painting, students note:

- The conventional and flat nature of the image;
- The ornamental-rhythmic foundation of the decorative image's compositional structure;
- The clarity of the image elements' silhouettes;
- Highlighting the primary and characteristic aspects within the image elements;
- The use of decorative lines;
- The emotional, figurative, and original nature of the decorative image;
- A color scheme built on conventional color combinations;
- Maintaining temperature contrasts;
- Using various painterly textures [8; 10; 3].

An academic task in decorative painting is characterized by a compositional solution driven by the artistic concept and stylistic uniformity, resonant with the specifics of artistic fabric painting. Identifying the specifics of artistic fabric painting during professionally oriented education in decorative painting is achieved by applying comparable expressive techniques from both artistic fabric painting and decorative painting in academic tasks.

The process of working on academic assignments in decorative painting enhances students' proficiency in technical procedures specific to artistic fabric painting, readiness to assimilate the expressive tools of decorative painting, familiarity with the algorithm for completing practical tasks, and development of their creative individuality, comprehension of the specifics of artistic fabric painting, identification of its characteristic traits, and alignment with the techniques of decorative painting [1].

Moreover, the significance of learning decorative painting by future artists extends further. Practical assignments are rooted in analyzing traditional applied art pieces. Future artists' understanding of the specific characteristics of particular types of traditional applied art—encompassing their varied compositional structures, plastic qualities, and color solutions—becomes one way they perceive and understand the world around them. Students' knowledge of the fundamental characteristics of a particular type of traditional applied art fosters an understanding of traditions and the formation of self-awareness grounded in national cultural values [9].

The diversity of traditional applied art forms, which are simultaneously unique and varied, is maintained in professional education for future artists in this area through vocationally focused training. Training future artists specializing in fabric painting, oriented towards a multifaceted and in-depth exploration of this art form, is supported by studying foundational subjects like "Decorative Painting," which align with the decorative and plastic particularities of the art of artistic fabric painting.

Analysis of artworks in artistic fabric painting, aimed at students independently identifying the artistic and plastic particularities of this art form along with its inherent characteristics (technological, compositional, stylistic, and coloristic), allows matching them with complementary expressive techniques of decorative painting, thereby conveying the aesthetics of artistic fabric painting in decorative painting.

Thus, the specifics of academic tasks in the discipline "Decorative Painting" in the process of professional preparation for future artists lie in their precise reflection of the decorative and plastic particularities of artistic fabric painting.

References

1. Grigorevskaya, E. B. (2013). Osobennosti prepodavaniya dekorativnoi zhivopisi na otdelenii khudozhestvennoi rospisi tkani [Features of Teaching Decorative Painting at the Department of Artistic Fabric Painting]. *Traditsionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie*, 2(6), 8-12.
2. Krivozubova, Yu. I. (2022). Razrabotka soderzhaniya obucheniya risunku

v kolledzhe v oblasti traditsionnykh khudozhestvennykh promyslov [Development of Drawing Curriculum in College in the Field of Traditional Artistic Crafts]. Zhurnal pedagogicheskikh issledovaniy, 7(4), 43-51.

3. Krivozubova, Yu. I. (2022). Soderzhanie obucheniya risunku budushchikh khudozhnikov traditsionnykh khudozhestvennykh promyslov v srednem professionalnom obrazovanii [Content of Drawing Education for Future Artists of Traditional Artistic Crafts in Secondary Professional Education. Dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences]. St. Petersburg: Vysshaya shkola narodnykh iskusstv.

4. Kurakina, I. I. (2018). Soderzhanie obucheniya teorii i istorii traditsionnogo prikladnogo iskusstva v profilnom vysshem obrazovanii [Content of Theory and History of Traditional Applied Arts Education in Specialized Higher Education. Dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences]. St. Petersburg: Vysshaya shkola narodnykh iskusstv.

5. Lomakin, M. O. (2016). Dekorativnyi risunok v podgotovke bakalavrov po konkretnym vidam traditsionnogo prikladnogo iskusstva [Decorative Drawing in Bachelor's Degree Preparation in Specific Types of Traditional Applied Arts]. Dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences. St. Petersburg: Vysshaya shkola narodnykh iskusstv.

6. Serov, P. E. (2017). Sovremennye podkhody k obucheniyu zhivopisi budushchikh khudozhnikov traditsionnogo prikladnogo iskusstva [Modern Approaches to Teaching Painting to Future Artists of Traditional Applied Arts]. Mir nauki, kultury, obrazovaniya, 2(63), 156-157.

7. Serov, P. E. (2019). Spetsifika obucheniya dekorativnoi zhivopisi v vysshei shkole narodnykh iskusstv [Specifics of Teaching Decorative Painting at the Higher School of Folk Arts]. Traditsionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie, 4(12), 87-94.

8. Stolyarova, E. G., & Zheronkleva, O. A. (2017). Metodicheskie aspekty prepodavaniya uslovno-dekorativnoi zhivopisi v vuze [Methodological Aspects of Teaching Conditionally Decorative Painting at the University Level]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk, 19(6), 44-46.

9. Toronova, E. M. (2013). Zhivopis kak predmet mezhdisciplinarnogo issledovaniya [Painting as a Subject of Interdisciplinary Research]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kulturologiya i iskusstvovedenie, 2(10), 130-134.

10. Filatova, K. V. (2015). Funktsionalnost kultury v dekorativnoi zhivopisi [Cultural Functionality in Decorative Painting]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 3(3), 27-32.

11. Chekantsev, P. A. (2019). Dekorativnyi naturmort v zhivopisi kak sredstvo formirovaniya kreativnogo myshleniya u studentov-dizainerov [Decorative Still Life in Painting as a Means of Forming Creative Thinking in Design Students]. Nauka, obrazovanie, kuljtura, 1(1), 212-216.

Лапина Ю.Е., кандидат педагогических наук, заведующий художественно-творческой лабораторией Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: lye68@yandex.ru

Lapina Yu.E., candidate of pedagogical sciences, head of the art and creative laboratory of the Research institute of traditional arts and crafts of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: lye68@yandex.ru

Дракина И.К., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры теории и методики профессионального образования ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: drakina.ir@yandex.ru

Drakina I.K., doctor of pedagogical sciences, professor, of the department of theory and methodology of professional education of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboedov canal embankment, 2, Lit. A, email: drakina.ir@yandex.ru

**Обучение студентов среднего профессионального образования
технологии киришского художественного кружевоплетения
Teaching students of secondary vocational education the technology
of kirishi art lace weaving**

Аннотация. Статья посвящена проблемам обучения студентов среднего профессионального образования на кафедре художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии). Исследованы особенности обучения киришскому художественному кружевоплетению путем включения в учебный процесс задания по реновации кружевного исторического образца в соответствии с традиционной технологией в рамках дисциплины «Исполнительское мастерство». Проанализировано содержание исследований в области реновации изделий традиционного прикладного искусства. Представлены содержание и методы обучения при выполнении киришского кружевного исторического образца.

Ключевые слова: киришское кружево, технология кружевоплетения, обучающейся, содержание обучения, методы, средства.

Abstract. The article is devoted to the problems of teaching students of secondary vocational education at the department of artistic laceweaving of the Higher school of folk arts (academy). The peculiarities of teaching kirishi artistic lace weaving by including in the educational process the task of renovation of historical lace sample in accordance with traditional technology within the discipline «Performing arts» are investigated. The content of research in the field of renovation of products of traditional applied art is analyzed. The content and methods of training in the performance of kirishi lace historical pattern are presented.

Keywords: kirish lace, lace weaving technology, learner, learning content, methods, means.

Традиционные художественные промыслы, к которым относится киришское художественное кружевоплетение, являются неотъемлемой частью культурного наследия русского народа и представляют собой ценности как материального, так и духовного характера.

Изучение киришского художественного кружевоплетения осуществляется на профильных дисциплинах на кафедре художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии): «Технология художественного кружевоплетения», «Материаловедение», «Технический рисунок», «Проектирование» и «исполнительское мастерство».

Содержание учебной дисциплины «Исполнительское мастерство» осваивается обучающимися среднего профессионального образования на протяжении всего времени обучения. Одним из учебных заданий является выполнение реновации кружевного изделия – исторического образца, значимого для профильной подготовки.

Реновация от латинского слова «renovation» – обновление, возобновление. Реновация в традиционном прикладном искусстве – это воссоздание исторических художественных произведений при всестороннем их изучении [8, с. 3].

Реновацию в среднем профессиональном образовании в традиционном прикладном искусстве рассматривали Т.Е. Лончинская в области художественного кружевоплетения [7; 8, 9], Т.М. Носань в области художественной вышивки [13], О.В. Озерова в области игрушки [14].

Одной из составляющих в процессе освоения обучающимися технологии плетения киришского кружева является реновация значимого исторического образца. Как отмечает академик Российской академии образования В.Ф. Максимович, «в качестве традиции, в данном случае, выступают определённые произведения традиционных художественных промыслов, идеи, профессионально-художественные навыки художников и т.д. Традиции присутствуют во всех видах народных художественных промыслов и являются одним из главных и необходимых условий не только их существования, но и дальнейшего современного развития» [11, с. 35].

Важным при обучении технологии киришского художественного кружевоплетения является изучение технологических особенностей плетения и примените полученных знаний при выполнении исторического образца. В народных художественных промыслах это выполнение изделия после всестороннего его изучения: размеров, материала, цветовому решению, технологии выполнения. В полной мере относится и к такому виду народного художественного промысла как киришское художественное кружевоплетение. Реновация киришского художественного кружевоплетения дает возможность «проникнуть в сущность произведения, освоить исторический, эстетический, этический опыт поколений, их ценности и достижения» [7, с. 3].

За два десятилетия работы Высшей школы народных искусств на кафедре художественного кружевоплетения обучающимися под руководством преподавателей велась работа по реновации исторических образцов кружева, таких как веер Императрицы Марии Фёдоровны (Государственный Эрмитаж), золотное кружево – прошва и кружевной подзор «Звездная конница» (Государственный Русский музей), мерное золотосеребряное кружево для кукольной одежды (Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама) и др. В их число входит и выполненная в 2006 г. студенткой специалитета Ю.Е. Лапиной работа по реновации накидки на подушки автора Е.Д. Звездиной (это редкий случай в киришском кружевоплетении, когда автор изделия известен). В комплекс работ входила отрисовка орнаментальной композиции в натуральную величину по фотографии 16×16 см (рис. 1³⁵), работа в материале (рис. 2³⁶). В дальнейшей преподавательской деятельности данный опыт нашел отражение при подготовке сколка для реализации изделия в материале группой обучающихся среднего профессионального образования.

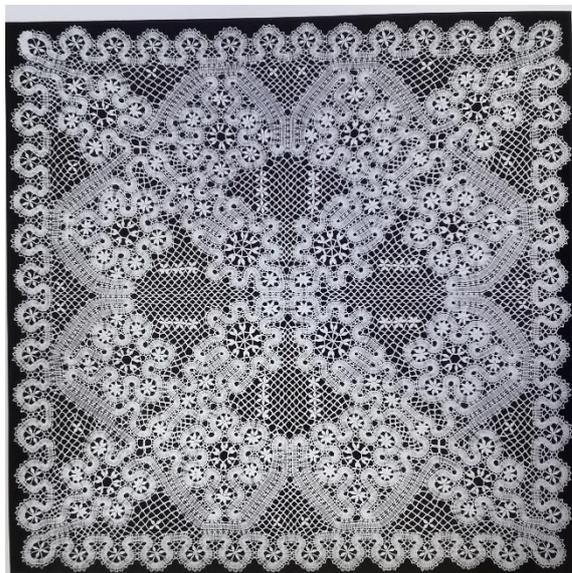

Рис. 1. Е.Д. Звездина. Накидка на подушки. 1973 г. Ленинградская область, Киришский район, д. Дуняково. Киришское художественное кружевоплетение

Рис. 2. Ю.Е. Лапина. Накидка на подушки. 85×85 см. Реновация. 2006 г. Высшая школа народных искусств (академия). Киришское художественное кружевоплетения

В первом семестре обучающиеся изучают технологию киришского кружевоплетения, теоретические знания применяют при выполнении учебных образцов, которые складываются из определенных приёмов плетения: «перевить» и «поменять». Эти приёмы плетения создают основные переплетения: «полный заплет», «полный оплет булавки», «закидка», выполняющиеся в определенной последовательности, а также

³⁵ Рис. 1. Фалеева В.А. Русское плетеное кружево. – Ленинград: Художник РСФСР, 1983. – С. 260.

³⁶ Рис. 2, 4, 5. Фото автора статьи.

технологического приёма «сцепка». Во втором семестре обучающиеся закрепляют навыки при выполнении небольших по размеру кружевных изделий и крупную коллективную кружевную работу.

Рис. 3. Маркова Л.Н. Накидка на подушки.
д. Иконово. 1960-е гг.

В 2022-2023 учебном году на дисциплине «Исполнительское мастерство» группа из четырех обучающихся выполняла реновацию кружевного изделия по сколку, разработанному преподавателем профильных дисциплин кафедры художественного кружевоплетения Ю.Е. Лапиной. За основу сколка взята фотография размером 7×7 см из альбома «Киришское кружево» [2, с. 22] (рис. 3³⁷). Для того, чтобы по маленькой фотографии правильно определить размер изделия нужно знать ширину полотнянки киришских кружевных изделий, длину насювок в заполнениях, размер плетешковой

ромбической решетки.

Цель выполнения учебного задания по реновации кружевного изделия заключается в закреплении и расширении навыков плетения кружева по киришской технологии, приобретении практических навыков работы в коллективе.

Для достижения поставленной цели обучающимся необходимо решить задачи:

- организовать рабочее место кружевницы: обшить валик, навить нити на коклюшки;
- соблюдать правила техники безопасности в процессе выполнения учебного задания;
- выполнить образец – один орнаментальный мотив – для отработки технологических приёмов;
- выполнить часть кружевного исторического образца – киришского кружевного изделия, соблюдая технологию плетения;
- выполнить сшивку сплетенных частей киришского кружевного изделия – накидки на подушки.

Для плетения кружевного изделия выбраны нити белого цвета: натуральные льняные нити фирмы «Gutermann» № 5129 (навиты на долевые пары коклюшек), синтетические нити ЛХ № 100 (навиты на крайние долевые

³⁷ Рис. 3. Горб Д.А. Киришское кружево / Д.А. Горб, А.Г. Рыжов, И.П. Рыжова. – Текст: непосредственный. – Санкт-Петербург: Вести, 2007. – Выпуск 1. – С. 22 (рис. 28). – ISBN 978-5-86153-191-7.

и ходовую пары коклюшек), а заполнения выполнены хлопчатобумажными нитями мулине красного, синего и розового цветов.

Орнамент квадратной накидки на подушки складывается из двух орнаментальных полос, расположенных по периметру кружевного изделия. Центральная часть кружевного изделия сложена из киришского орнаментального мотива «круги и листья», вокруг центральной части – квадратной салфетки расположена орнаментальная полоса с двадцатью орнаментальными мотивами «круг», по краю проходит орнаментальная полоса с шестнадцатью орнаментальными мотивами «новинская клетка». Каждая орнаментальная полоса соединена между собой цепочкой из плетешковых ромбиков (рис. 4, 5). Цветные заполнения расположены в соответствии с историческим образцом.

В ходе плетения части кружевного изделия студенты освоили технологию введения в работу цветной нити для выполнения заполнений.

Рис. 4. Фрагмент накидки на подушки.

Рис. 5. Накидка на подушки. 100×100 см

Реновация киришского кружевного изделия выполнена группой обучающихся среднего профессионального обучения. 2023 г. Преподаватель: Ю.Е. Лапина

При выполнении учебного задания обучающиеся использовали учебники и учебные пособия по киришскому художественному кружевоплетению [4; 5], альбомы по кружевоплетению с фотографиями киришских кружевных произведений [2; 16]; наглядные материалы: схемы плетения поворотов вилюшки, заполнений, зашивки, киришские кружевные изделия.

В соответствии с предложенными классификациями методов обучения в профессиональном образовании в исследованиях Ю.К. Бабанского [1], И.Я. Лернера [6], М.И. Махмутова [12], М.Н. Скаткина [15] были выбраны методы преподавания при выполнении реновации киришского кружевных изделий: информационно-сообщающий, объяснительный, инструктивно-практический, и соответствующие им методы учения – исполнительский, репродуктивный, продуктивно-практический [12, с. 362-364].

Применяя информационно-сообщающий метод, преподаватель обращает внимание обучающихся на технологические особенности плетения киришского кружева, такие как количество пар коклюшек, необходимое для выполнения кружевного изделия; как распределяются в полотнянке разные по составу нити; количество перевив двух нитей, проходящих по краям полотнянки, последовательность выполнения закидок в центре поворота вилюшки и др.

Согласно объяснительному методу преподаватель необходимо изложить последовательность действий при выполнении части кружевного изделия; напоминает, что данная работа выполняется полотнянкой «в полный оплёт булавки», в ходе плетения которой необходимо равномерно распределять долевы нити по всей ширине полотнянки; поясняет с какого места на сколке необходимо осуществить заплет каждой орнаментальной полосы; объясняет технологию введения цветной нити для плетения наснoвочного заполнения и др.

Применяя инструктивно-практический метод, преподаватель на каждом этапе выполнения учебного задания, контролирует действия обучающихся, дает индивидуальные рекомендации по исправлению недочетов плетения.

Согласно исполнительскому методу учения обучающиеся следуют рекомендациям преподавателя в ходе практической работы по выполнению учебного задания: навивают льняные нити на четыре пары коклюшек, синтетические нити – на три пары коклюшек, закрепляют рабочий сколок на валике, начинают выполнять часть кружевного изделия, правильно определив место заплета и т. д.

Применяя репродуктивный метод учения, обучающиеся выполняют все технологические приёмы и операции плетения киришских орнаментальных мотивов в соответствии с технологией плетения киришского кружева, придерживаясь рекомендаций преподавателя.

Обучающиеся, выполняя учебные задания по плетению части кружевного изделия применяют продуктивно-практический метод учения: соблюдают последовательность действий при плетении полотнянки «в полный оплёт булавки», поворотов вилюшки, наснoвочных заполнений с цветной нитью и ромбической плетешковой решетки в соответствии с технологией киришского художественного кружевоплетения.

Выполнение реновации кружевного изделия – исторического образца – необходимо при изучении киришского художественного кружевоплетения обучающимися среднего профессионального образования для того, чтобы научиться работать в коллективе, решая общие задачи ведения учебной работы.

В заключении стоит отметить, что преподавателем были отобраны правильные методы ведения практических занятий для осуществления успешного выполнения учебного задания обучающимися среднего профессионального образования.

Получая среднее профессиональное образование в Высшей школе народных искусств на кафедре художественного кружевоплетения

обучающиеся овладевают высоким уровнем профессионального мастерства, что способствует глубокому изучению и сохранению уникальной технологии выполнения киришского художественного кружевоплетения.

Литература

1. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический аспект / Ю. К. Бабанский. – Москва : Педагогика, 1977. – 254 с. – Текст : непосредственный.
2. Горб Д. А. Киришское кружево / Д. А. Горб, А. Г. Рыжов, И. П. Рыжова. – Текст : непосредственный. – Санкт-Петербург : Вести, 2007. – Выпуск 1. – 95 с. – ISBN 978-5-86153-191-7.
3. Лапина Ю. Е. Методы обучения проектированию киришских кружевных изделий в среднем профессиональном образовании / Ю. Е. Лапина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 2 (41). – С. 150-159. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-150-159. – EDN: OWQUFE.
4. Лапина Ю. Е. Технология художественного кружевоплетения (киришское кружево) : учебник для подготовки студентов, обучающихся по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль – художественное кружевоплетение / Ю.Е. Лапина ; Высшая школа народных искусств.– 2-е издание, переработанное. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – 108 с. – ISBN 978-5-907542-73-0. – EDN: SXVDJH. – Текст : непосредственный.
5. Лапина Ю. Е. Исполнительское мастерство по художественному кружевоплетению (киришское кружево) : учебник для подготовки студентов, обучающихся по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль – художественное кружевоплетение / Ю. Е. Лапина ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2022. – 92 с. – ISBN 978-5-907542-97-6. – Текст : непосредственный.
6. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / И. Я. Лернер. – Москва : Педагогика, 1981. – 185 с. – Текст : непосредственный.
7. Лончинская Т. Е. Педагогическое руководство реновацией золотосеребряного кружева XVIII века в профессиональном образовании в области художественного кружевоплетения / Т. Е. Лончинская. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2011. – № 1 (1). – С. 36-40. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=yabrowser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXIUFoewruD_rhXfA6k8e1-PE1RqgS2WKioxDBwmwkj6jdcVdy7EnTVO8x_yZ8svRSxI9xF12OI7WjSMqqkhZllu_-Zcl8M4Qx4oXMCxda_h9JKeVQpvxsT-59DI86nhJrASE0E7yNQ%3D%3D%3Fsign%3DD2O11lCHuN7vQhnB91Nr3Kms7ynXNwAyOp4ko826pM%3D&name=Lonchinskaja.doc&nosw=1 (дата обращения: 19.11.2024).
8. Лончинская Т. Е. Содержание профессионального обучения реновации произведений искусства кружевоплетения : специальность 13.00.08

«Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Лончинская Татьяна Евгеньевна ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2011. – 166 с. – Текст : непосредственный.

9. Лончинская Т. Е. Реновация произведений художественного кружевоплетения : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль – художественное кружевоплетение / Т. Е. Лончинская ; под общей редакцией С. А. Тихомирова ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : 2013. – 64 с. – ISBN 978-5-906697-02-8. – Текст : непосредственный.

10. Лосев К. В. Бинарные методы в структуре обучения и развития студентов высшей школы К. В. Лосев. – Текст : электронный // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. – 2016. – № 2. – С. 33-45 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/binarnye-metody-v-struktureobucheniya-i-razvitiya-studentov-vysshey-shkoly/viewer> (дата обращения: 22.04.2022).

11. Максимович В. Ф. Традиция и народные художественные промыслы / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3 (1). – С. 33-39.

12. Махмутов М. И. Избранные труды. Проблемное обучение. Основные вопросы теории : монография / М. И. Махмутов ; составитель Д. М. Шакирова. – Казань: Магариф-Вакит, 2016. – Т 1. – 423 с. – Текст : непосредственный.

13. Носань Т. М. Реновация произведений художественной вышивки : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народных промыслы (квалификация «магистр»), профиль –художественная вышивка / Т. М. Носань, Т.Е. Лончинская ; Высшая школа народных искусств. – 2-е издание. – Санкт-Петербург, 2021. – 64 с. – ISBN 978-5-907542-66-5. – Текст : непосредственный.

14. Озерова О. В. Реновация игрушки / О. В. Озерова, Т. Е. Лончинская. – Текст : электронный // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск, 2017. – № 6 (67). – С. 256-259. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/renovatsiya-igrushki> (дата обращения: 20.11.2024).

15. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики: методическое пособие / М. Н. Скаткин. – 2-е издание. – Москва : Педагогика, 1984. – 96 с. – Текст : непосредственный.

16. Фалеева В. А. Русское плетеное кружево / В. А. Фалеева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1983. – 326 с. – Текст : непосредственный.

References

1. Babanskij Yu. K. Optimizaciya processa obucheniya: obshhedidakticheskij aspekt / Yu. K. Babanskij. – Moskva : Pedagogika, 1977. – 254 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Gorb D. A. Kirishskoe kruzhevo / D. A. Gorb, A. G. Ry`zhov, I. P. Ry`zhova. – Tekst : neposredstvenny`j. – Sankt-Peterburg : Vesti, 2007. – Vy`pusk 1. – 95 s. – ISBN 978-5-86153-191-7.
3. Lapina Yu. E. Metody` obucheniya proektirovaniyu kirishskix kruzhevny`x izdelij v srednem professional`nom obrazovanii / Yu. E. Lapina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 2 (41). – S. 150-159. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-150-159. – EDN: OWQUFE.
4. Lapina Yu. E. Texnologiya xudozhestvennogo kruzhevopleniya (kirishskoe kruzhevo) : uchebnik dlya podgotovki studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` – xudozhestvennoe kruzhevoplenenie / Yu.E. Lapina ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv.– 2-e izdanie, pererabotannoe. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 108 s. – ISBN 978-5-907542-73-0. – EDN: SXVDJH. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Lapina Yu. E. Iсполnitel`skoe masterstvo po xudozhestvennomu kruzhevopleniyu (kirishskoe kruzhevo) : uchebnik dlya podgotovki studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` – xudozhestvennoe kruzhevoplenenie / Yu. E. Lapina ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2022. – 92 s. – ISBN 978-5-907542-97-6. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Lerner I. Ya. Didakticheskie osnovy` metodov obucheniya / I. Ya. Lerner. – Moskva : Pedagogika, 1981. – 185 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Lonchinskaya T. E. Pedagogicheskoe rukovodstvo renovaciej zolotoserebryanogo kruzheva XVIII veka v professional`nom obrazovanii v oblasti xudozhestvennogo kruzhevopleniya / T. E. Lonchinskaya. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2011. – № 1 (1). – S. 36-40. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXIUfoewruD_rhXfA6k8e1-PE1RqgS2WKioxDBwmwkj6jdcVdy7EnTVO8x_yZ8svRSxl9xF12OI7WjSMqqk hZllu_-Zcl8M4Qx4oXMCxda_h9JKeVQpvxsT-59DI86nhJrASE0E7yNQ%3D%3D%3Fsign%3DD2O11lCHuN7vQhnB91Nr3Kms7ynXHwAyOp4ko826pM%3D&name=Lonchinskaja.doc&nosw=1 (data obrashheniya: 19.11.2024).
8. Lonchinskaya T. E. Soderzhanie professional`nogo obucheniya renovacii proizvedenij iskusstva kruzhevopleniya : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Lonchinskaya Tat`yana Evgen`evna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2011. – 166 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Lonchinskaya T. E. Renovaciya proizvedenij xudozhestvennogo kruzhevopleteniya : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` – xudozhestvennoe kruzhevopletenie / T. E. Lonchinskaya ; pod obshej redakciej S. A. Tixomirova ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : 2013. – 64 s. – ISBN 978-5-906697-02-8. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Losev K. V. BINARYE metody` v strukture obucheniya i razvitiya studentov vy`sshej shkoly` K. V. Losev. – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik LGU im. A.S. Pushkina. – 2016. – № 2. – S. 33-45 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/binarnye-metody-v-struktureobucheniya-i-razvitiya-studentov-vysshey-shkoly/viewer> (data obrashheniya: 22.04.2022).

11. Maksimovich V. F. Tradiciya i narodny`e xudozhestvenny`e promy`sly` / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3 (1). – S. 33-39.

12. Maxmutov M. I. Izbranny`e trudy`. Problemnoe obuchenie. Osnovny`e voprosy` teorii : monografiya / M. I. Maxmutov ; sostavitel` D. M. Shakirova. – Kazan` : Magarif-Vakit, 2016. – T 1. – 423 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

13. Nosan` T. M. Renovaciya proizvedenij xudozhestvennoj vy`shivki : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`x promy`sly` (kvalifikaciya «magistr»), profil` –xudozhestvennaya vy`shivka / T. M. Nosan`, T. E. Lonchinskaya ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – 2-e izdanie. – Sankt-Peterburg, 2021. – 64 s. – ISBN 978-5-907542-66-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

14. Ozerova O. V. Renovaciya igrushki / O. V. Ozerova, T. E. Lonchinskaya. – Tekst : e`lektronny`j // Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk, 2017. – № 6 (67). – S. 256-259. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/renovatsiya-igrushki> (data obrashheniya: 20.11.2024).

15. Skatkin M. N. Problemy` sovremennoj didaktiki: metodicheskoe posobie / M. N. Skatkin. – 2-e izdanie. – Moskva : Pedagogika, 1984. – 96 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

16. Faleeva V. A. Russkoe pletenoje kruzhevo / V. A. Faleeva. – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1983. – 326 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

Lapina Yu.E., candidate of pedagogical sciences, head of the Artistic and Creative Laboratory of the Research institute of traditional artistic crafts of the Higher School of Folk Arts (Academy), 191186, St. Petersburg, embankment of the Griboedov Canal, building 2, liter A, e-mail: lye68@yandex.ru

Drakina I.K., doctor of pedagogical sciences, professor, of the department of theory and methodology of professional education of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboedov canal embankment, 2, Lit. A, email: drakina.ir@yandex.ru

Teaching Students of Secondary Vocational Education the Technology of Kirišskoe Artistic Lace Weaving

Abstract. The article focuses on the issues of teaching students of secondary vocational education at the Department of Artistic Lace Weaving of the Higher School of Folk Arts (Academy). The features of teaching the Kirišskoe artistic lace weaving by including in the educational process the task of renovating a lace historical sample according to the traditional technology within the framework of the discipline "Executive Skill" have been investigated. The content of research in the field of renovation of products of traditional applied arts has been analyzed. The content and methods of teaching when performing the Kirišskoe lace historical sample are presented.

Keywords: Kirišskoe lace, lace weaving technology, student, training content, methods, means.

Traditional artistic crafts, which include Kirišskoe artistic lace weaving, are an integral part of the cultural heritage of the Russian people and represent values of both material and spiritual nature.

The study of Kirišskoe artistic lace weaving takes place in the profile disciplines at the Department of Artistic Lace Weaving of the Higher School of Folk Arts (Academy): "Technology of Artistic Lace Weaving", "Materials Science", "Technical Drawing", "Design" and "executive skill".

The content of the educational discipline "Executive Skill" is mastered by students of secondary vocational education throughout the entire period of study. One of the training tasks is the implementation of the renovation of a lace product - a historical sample significant for specialized training.

Renovation from the Latin word "renovatio" - renewal, resumption. Renovation in traditional applied arts is the recreation of historical artistic works through their comprehensive study [8, p. 3].

Renovation in secondary vocational education in traditional applied arts was considered by T.E. Longchinskaya in the field of artistic lace weaving [7; 8, 9], T.M. Nosan in the field of artistic embroidery [13], O.V. Ozerova in the field of toys [14].

One of the components in the process of mastering by students the technology of weaving Kirišskoe lace is the renovation of a significant historical sample. As academician of the Russian Academy of Education V.F. Maksimovich notes, "In

this case, traditions are represented by certain works of traditional artistic crafts, ideas, professionally artistic skills of artists, etc. Traditions are present in all types of folk art crafts and are one of the main and necessary conditions not only for their existence, but also for their further modern development” [11, p. 35].

When teaching the technology of Kirišskoe artistic lace weaving, it is important to study the technological features of weaving and apply the acquired knowledge when performing the historical sample. In folk art crafts, this involves making a product after a thorough study of its dimensions, materials, color scheme, and technology of execution. This fully applies to such a kind of folk art craft as Kirišskoe artistic lace weaving. The renovation of Kirišskoe artistic lace weaving makes it possible to “penetrate into the essence of the work, to master the historical, aesthetic, ethical experience of generations, their values and achievements” [7, p. 3].

Over the course of two decades, the Higher School of Folk Arts has worked on the renovation of historical lace samples on the Department of Artistic Lace Weaving under the guidance of professors. These samples included Empress Maria Fedorovna's fan (the State Hermitage), goldlace — an insert and a lace valance "Star Cavalry" (the State Russian Museum), a gold-silver yardage for doll clothing (the N.D. Bartram Art and Education Toy Museum), and others. Among them is the work done in 2006 by Y.E. Lapina, a specialty student, on the renovation of a pillow cover by E.D. Zvezdina (this is a rare case in Kirišskoe bobbin lace, where the author of the piece is known). The work involved drawing the ornamental composition to scale from a 16x16 cm photograph (Figure 1³⁸) and then working with the material itself (Figure 2³⁹). This experience was later reflected in the preparation of the layout for implementing the product in material by a group of students from secondary vocational education.

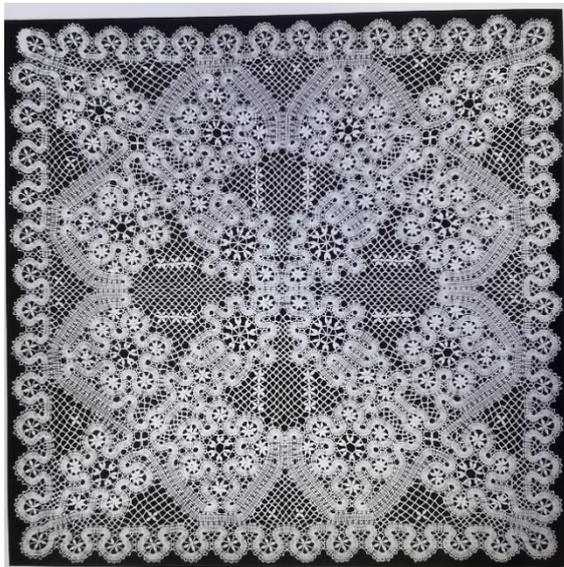

Fig. 1. E.D. Zvezdina. Pillow Cover. 1973.
Leningrad Region, Kirišskii District,
Dunyakovo Village. Kirišskoe Artistic
Lace Weaving

Fig. 2. Yu.E. Lapina. Pillow Cover.
Renovation. 2026. Higher School of Folk Arts
(Academy). Kirišskoe Artistic Lace Weaving

³⁸ Fig. 1. Faleeva V.A. Russian Woven Lace. Leningrad: Khudozhnik RSFSR, 1983. Page 260.

³⁹ Fig. 2, 4, 5. Author's photos.

In the first semester, students study the technology of Kirišskoe lace weaving. They apply theoretical knowledge while making training samples, which consist of specific braiding techniques: "to interweave" and "to change". These braiding techniques create basic interlacing: "full interweaving", "full pin wrapping", "turn-in", performed in a certain sequence, as well as the technological technique of "coupling". In the second semester, students consolidate their skills by making small-sized lace products and a large collective lacework project.

Fig. 3. Markova LN. Pillow Cover.
Ikonnovo Village. 1960s.

During the 2022-2023 academic year, a group of four students worked on the renovation of a lace item as part of the "Executive Skill" discipline, using a layout created by Yu.E. Lapina, a teacher of specialized courses at the Department of Artistic Lace Weaving. The basis for the layout was a 7x7 cm photo from the album "Kirišskoe Lace" [2, p. 22] (Fig. 3⁴⁰). To correctly determine the size of the item from a small photo, one needs to know the width of the linen band in Kirišskoe lace items, the length of the snails in the fillings, and the size of the braided rhombic mesh.

The goal of performing the academic assignment on renovating a lace item is to reinforce and expand the skills of

weaving lace using the Kirišskoe technology, as well as to gain practical skills for working in a team.

To achieve this goal, students need to solve the following tasks:

- organize the workspace of a lacemaker: sew a roll, wind threads onto bobbins;
- observe safety precautions during the performance of the academic task;
- make a sample – one ornamental motif – to practice technological techniques;
- perform a part of the lace historical sample – a Kirišskoe lace item, observing the weaving technology;
- perform the stitching of the woven parts of the Kirišskoe lace item – a cover for a pillow.

For weaving the lace item, white threads were chosen: natural linen threads from the "Gutermann" company № 5129 (wound onto longitudinal pairs of bobbins), synthetic threads LH № 100 (wound onto extreme longitudinal and running pairs of bobbins), and the fillings are made of cotton threads of red, blue, and pink colors.

⁴⁰ Fig. 3. Gorb D.A., Ryzhov AG, Ryzhova IP (eds.). Kirišskoe Lace. Saint Petersburg: Vesti, 2007. Issue 1. P. 22 (fig. 28). ISBN 978-5-86153-191-7.

The ornament of the square pillowcase consists of two ornamental strips located along the perimeter of the lace item. The central part of the lace item is composed of the Kirišskoe ornamental motif "circles and leaves"; around the central part - a square napkin - there is an ornamental strip with twenty ornamental motifs "circle", and along the edge there is an ornamental strip with sixteen ornamental motifs "novinskaya cell". Each ornamental strip is connected to each other by a chain of woven rhombuses. (Fig. 4, 5). Colorful fillings are arranged in accordance with the historical sample.

While weaving a part of the lace item, students learned the technology of introducing a colored thread into the work to perform the fillings.

Fig. 4. Fragment of the pillow cover.

Fig. 5. Pillow cover.

The renovation of the Kirišskoe lace item was carried out by a group of students studying in secondary vocational education.

When completing the academic task, students used textbooks and manuals on Kirišskoe artistic lace weaving [4; 5], albums on lace weaving with photos of Kirišskoe lace products [2; 16]; visual aids: weaving patterns for turns of the curl, fillings, suturing, Kirišskoe lace products.

Studying the classifications of teaching methods in vocational education, reflected in the research of Yu.K. Babansky [1], I.Y. Lerner [6], M.I. Makhmutov [12], M.N. Skatkin [15], the teaching methods chosen for performing the renovation of Kirišskoe lace items were informative-communicative, explanatory, instructive-practical, and corresponding learning methods were executive, reproductive, productive-practical [12, pp. 362-364].

Using the informative-communicative method, the teacher draws the attention of students to the technological features of weaving Kirišskoe lace, such as the number of bobbins required to complete the lace item; how different threads are distributed in the linen band; the number of twisted two threads passing along the edges of the linen band, the sequence of performing turn-ins in the center of the curl, etc.

In accordance with the explanatory method, the sequence of actions for performing a part of the lace item is explained: it is reminded that this work

is performed with a linen band "in full pin wrap," during which it is necessary to evenly distribute the warp threads when weaving ornamental motifs; it explains from what point on the layout it is necessary to start interlacing each ornamental strip; explains the technology of introducing a colored thread for weaving a snail filling, etc.

Using the instructive-practical method, the teacher monitors the actions of the students at each stage of completing the academic task and gives individual recommendations for correcting weaving defects.

According to the executive learning method, students follow the teacher's recommendations during the practical work on completing the academic task: they wind linen threads onto four pairs of bobbins, synthetic threads onto three pairs of bobbins, secure the working layout on the roll, begin to perform a part of the lace item by correctly determining the location of the interlacing, etc.

Applying the reproductive learning method, students perform all the technological techniques and operations of weaving Kirišskoe ornamental motifs in accordance with the weaving technology of Kirišskoe lace, adhering to the teacher's recommendations.

While performing academic tasks on weaving a part of the lace item, students apply the productive-practical learning method: they observe the sequence of actions when weaving a linen band "in full pin wrap," turns of the curl, snail fillings with a colored thread, and rhombic braid grid in accordance with the technology of Kirišskoe artistic lace weaving.

The implementation of the renovation of a lace artifact – an historical specimen – is essential for students in secondary vocational education studying Kirish artistic lacemaking to learn how to work collaboratively by addressing common challenges in academic activities.

In conclusion, it should be noted that the instructor selected appropriate methods for conducting practical sessions to ensure successful completion of the educational task by students in secondary vocational education.

While pursuing their secondary vocational education at the Higher School of Folk Arts, Department of Artistic Lacemaking, students acquire a high level of professional skill, which facilitates an in-depth study and preservation of the unique techniques involved in Kirish artistic lacemaking.

References

1. Babanskiy, Y. K. (1977). *Optimizatsiya protsessa obucheniya: obshchedidakticheskiy aspekt* [Optimization of the learning process: general didactic aspect]. Moscow: Pedagogika.
2. Gorb, D. A., Ryzhov, A. G., & Ryzhova, I. P. (2007). *Kirishskoye Kruzhevo* [Kirishskoe Lace]. Saint Petersburg: Vesti.
3. Lapina, Y. E. (2022). *Metody obucheniya proektirovaniyu kirishskikh kruzhevnykh izdeliy v srednem professional'nom obrazovanii* [Methods of teaching design of Kirishskoe lace products in secondary vocational education]. *Traditsionnoye prikladnoye iskusstvo i obrazovaniye*, 2(41), 150-159.

4. Lapina, Y. E. (2021). *Texnologiya xudozhestvennogo kruzhevopleteniya (kirishskoe kruzhevo) : uchebnik dlya podgotovki studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` – xudozhestvennoe kruzhevopletenie* [Technology of artistic lace weaving (Kirishskoye lace): Textbook for students enrolled in the direction of 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts, profile - artistic lace weaving]. Saint Petersburg: Vysshaya shkola narodnykh iskusstv.

5. Lapina, Y. E. (2022). *Ispolnitel'skoe masterstvo po xudozhestvennomu kruzhevopleteniyu (kirishskoe kruzhevo) : uchebnik dlya podgotovki studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` – xudozhestvennoe kruzhevopletenie* [Executive mastery in artistic lace weaving (Kirishskoye lace): Textbook for students enrolled in the direction of 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts, profile - artistic lace weaving]. Saint Petersburg: Vysshaya shkola narodnykh iskusstv.

6. Lerner, I. Y. (1981). *Didakticheskie osnovy metodov obucheniya* [Didactic foundations of teaching methods]. Moscow: Pedagogika.

7. Longchinskaya, T. E. (2011). *Pedagogicheskoe rukovodstvo renovatsiyey zolotoserebryanogo kuzheva XVIII veka v professional'nom obrazovanii v oblasti khudozhestvennogo kuzhevopleteniya* [Pedagogical guidance on the renovation of gold-silver lace of the 18th century in professional education in the field of artistic lace weaving]. *Traditsionnoye prikladnoye iskusstvo i obrazovaniye*, 1(1), 36-40.

8. Longchinskaya, T. E. (2011). *Soderzhanie professional'nogo obucheniya renovatsii proizvedeniy iskusstva kuzhevopleteniya : spetsial'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya»* [Content of professional training in the renovation of artworks in lace weaving]. Dissertation. Saint Petersburg: Vysshaya shkola narodnykh iskusstv.

9. Longchinskaya, T. E. (2013). *Renovatsiya proizvedeniy khudozhestvennogo kuzhevopleteniya : uchebnoe posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy, obuchayushchikhsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly, profil' – khudozhestvennoe kuzhevopletenie»* [Renovation of Artistic Lacework Products: A Textbook for Students of Higher Education Institutions Studying in the Direction of 'Decorative and Applied Arts and Folk Crafts, Profile – Artistic Lacemaking]. Saint Petersburg: Vysshaya shkola narodnykh iskusstv.

10. Losev, K. V. (2016). *Binarye metody v strukture obucheniya i razvitiya studentov vysshey shkoly* [Binary methods in the structure of teaching and development of higher school students]. *Vestnik LGU im. A.S. Pushkina*, 2, 33-45.

11. Maximovich, V. F. (2024). *Traditsiya i narodnye khudozhestvennye promysly* [Tradition and folk art crafts]. *Traditsionnoye prikladnoye iskusstvo i obrazovanie*, 3(1), 33-39.

12. Makhmutov, M. I. (2016). *Izbrannye trudy. Problemnoe obuchenie. Osnovnye voprosy teorii* [Selected works. Problem-based learning. Key issues of theory] (Vol. 1). Kazan: Magarif-Vakit.

13. Nosan, T. M., & Longchinskaya, T. E. (2021). Renovatsiya proizvedeniy khudozhestvennoy vyshivki : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchikhsya po napravleniyu podgotovki Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnykh promyslov (kvalifikatsiya «magistr») [Renovation of artistic embroidery works: Study guide for students enrolled in the program Decorative and Applied Arts and Folk Crafts (qualification “master”), profile – artistic embroidery. 2nd edition]. Saint Petersburg: Vysshaya shkola narodnykh iskusstv.

14. Ozerova, O. V., & Longchinskaya, T. E. (2017). Renovatsiya igrushki [Renovation of a toy]. *Mir nauki, kultury, obrazovaniya*, 6(67), 256-259.

15. Skatkin, M. N. (1984). Problemy sovremennoy didaktiki: metodicheskoe posobie [Problems of modern didactics: Methodological guide. 2nd edition]. Moscow: Pedagogika.

16. Faleeva, V. A. (1983). Russkoe pletenoe kuzhevo [Russian woven lace]. Leningrad: Hudozhnik RSFSR.

Шамрай С.Д., кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой физической культуры ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: sergejshamraj@yandex.ru

Shamray S.D., candidate of pedagogical sciences, professor, head of the department of physical education of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: sergejshamraj@yandex.ru

Кивихарью И.В., кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры теории и методики гимнастики ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35, e-mail: kivinna@mail.ru

Kivikharyu I.V., candidate of pedagogical sciences, associate professor, professor of the department of theory and methodology of gymnastics of the «National State University of Physical Culture, Sports and Health named after P.F. Lesgaft», 190121, Saint-Petersburg, Dekabristov st., 35, e-mail: kivinna@mail.ru

Использование средств профессионально-прикладной физической подготовки в профилактике заболеваний будущих художников традиционных художественных промыслов

The use of means of professionally applied physical training in the prevention of diseases of future artists of traditional arts and crafts

Аннотация. В статье раскрываются факторы, негативно влияющие на состояние здоровья будущих художников традиционных художественных промыслов. Представлены результаты научных исследований, подтверждающие взаимосвязь длительного воздействия факторов, отрицательно сказывающихся на здоровье будущих художников, и возникновением у них ряда заболеваний. Даются рекомендации по применению средств профессионально-прикладной физической подготовки, способствующих поддержанию и улучшению здоровья обучающихся.

Ключевые слова: состояние здоровья, факторы, негативно влияющие на состояние здоровья, физическая работоспособность, средства профессионально-прикладной физической подготовки.

Abstract. The article reveals the factors that negatively affect the health of future artists of traditional arts and crafts. The results of scientific research confirming the relationship of long-term exposure to factors that negatively affect the health of future artists and the emergence of a number of diseases in them are presented. Recommendations are given on the application of means of professional-applied physical training, contributing to the improvement of health of students.

Keywords: the state of health, factors that negatively affect the state of health, physical performance, means of professionally applied physical training.

Профессионально-прикладная физическая подготовка – это разновидность специальной физической подготовки, направленной на избирательное использование средств физической культуры и спорта для психофизической подготовленности обучаемых к избранной профессии. Ее цель и задачи определяются в зависимости от требований, предъявляемых к профессии [2; 8, с. 12].

Теме профессионально-прикладной физической подготовке студентов посвящены диссертационные исследования С.И. Кириченко, О.В. Каравашкиной и В.С. Ежкова, что подтверждает ее актуальность [3].

Особенно возрастает значение профессионально-прикладной физической подготовки как эффективного средства оптимизации учебной деятельности и устранения неблагоприятных факторов, негативно влияющих на здоровье обучающихся вузов с художественно-творческой направленностью [9, с. 7].

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих художников традиционных художественных промыслов предусматривает целенаправленное развитие как физических, так и морально-психологических качеств, а также формирование профессионально-прикладных двигательных умений и навыков с учетом специфики избранной профессиональной деятельности: моделирование в художественном кружевоплетении, моделирование с художественной вышивкой, художественный металл (ювелирное искусство), художественная резьба по кости, декоративная роспись, художественная обработка кожи, живопись [9, с. 10].

Для самореализации будущим художникам традиционных художественных промыслов необходимо иметь физическую подготовленность, позволяющую эффективно выполнять небольшие по уровню силовые нагрузки при выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук в результате скоординированных действий важнейших систем: нервной, мышечной и костной. Профессиональная деятельность в области художественной вышивки, художественного кружевоплетения, лаковой миниатюрной живописи, ювелирного и косторезного искусства и других видах традиционных художественных промыслов требует умения и навыков выполнения быстрых и точных движений руками с небольшими по весу предметами и профессиональными инструментами, а также владение такими физическими качествами, как ловкость, локальная выносливость, быстрота реакции и координация движений рук и пальцев [1].

Создание комплекса средств физической культуры и спорта для подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов к избранной профессиональной деятельности, направленного на профилактику возникновения профессиональных заболеваний, явилось целью проводимых авторами исследований.

Задачи исследования:

1) изучить теоретические аспекты физической подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов средствами профессионально-прикладной физической подготовки;

2) разработать комплекс средств профессионально-прикладной физической подготовки, направленный на профилактику профессиональных заболеваний будущих художников традиционных художественных промыслов и подготовку их к избранной профессиональной деятельности;

3) определить эффективность использования комплекса средств профессионально-прикладной физической подготовки на функциональную готовность будущих художников традиционных художественных промыслов.

В качестве объектов исследования были изучены следующие материалы:

- динамика заболеваемости обучающихся в 2022/23 2023/24 учебных годах;

- средства профессионально-прикладной физической подготовки, способствующие профилактике заболеваний будущих художников традиционных художественных промыслов;

- состояние функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем (ССС и ДС) обучающихся.

В работе использовались следующие методы исследования: анализ и обобщение данных литературных источников по проблеме исследования, анкетирование, тестирование (в том числе функций ССС и ДС), методы математической статистики.

В ходе исследования проведен анализ динамики показателей заболеваемости обучающихся в 2022/23 и 2023/24 учебных годах; выявлены факторы, негативно влияющие на здоровье обучающихся; определены средства профессионально-прикладной физической подготовки, способствующие профилактике заболеваний у обучающихся; получены и проанализированы результаты тестирования состояния функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем (ССС и ДС) обучающихся.

Исследования проводились в 2022/23 и 2023/24 учебные годы в ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». В исследованиях приняли участие 204 обучающихся 1-3 курсов, получившие заключение о состоянии здоровья по результатам профилактических врачебных осмотров.

С целью определения состояния здоровья, авторами проведен анализ показателей заболеваемости по данным медицинских осмотров, результаты которых были отражены врачами в медицинских картах студентов. В результате выявлены группы обучающихся в соответствии с состоянием здоровья для занятий физической культурой и спортом. Сравнительные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Сравнительные данные распределения обучающихся в Высшей школе народных искусств (академии) по медицинским группам здоровья

Медицинские группы здоровья	Учебный год обследования	
	2022-2023	2023-2024
1 группа	27	17
2 группа	77	61
3 группа	9	13

Установлено, что в 2022-2023 учебном году группа практически здоровых обучающихся составляла 24%; имели отклонения в состоянии здоровья 76% обучающихся. В 2023-2024 учебном году группа практически здоровых обучающихся – всего 18%; имели отклонения в состоянии здоровья 82% обучающихся. В 2022/23 и 2023/24 учебных годах, наблюдается увеличение на 6% количества обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе.

На рисунках 1⁴¹ и 2 в диаграммах приведены данные количественной характеристики заболеваемости обучающихся и динамика уровня их заболеваемости в 2022/23 и 2023/24 учебных годах.

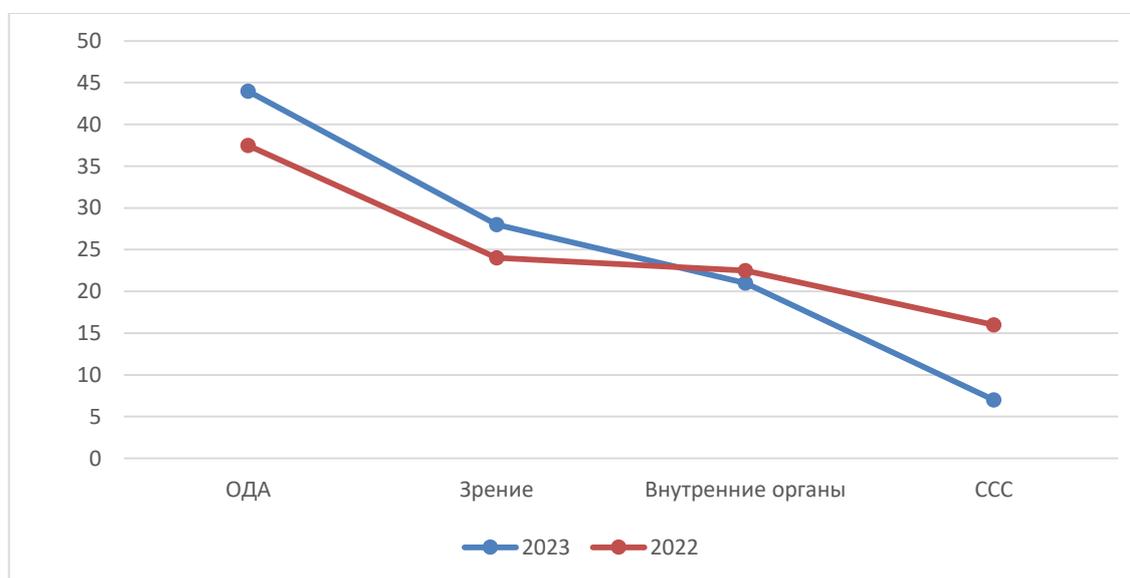

Рис. 1. Диаграмма характеристики заболеваемости обучающихся

⁴¹ Рис. 1-3. Диаграммы и схема авторов статьи.

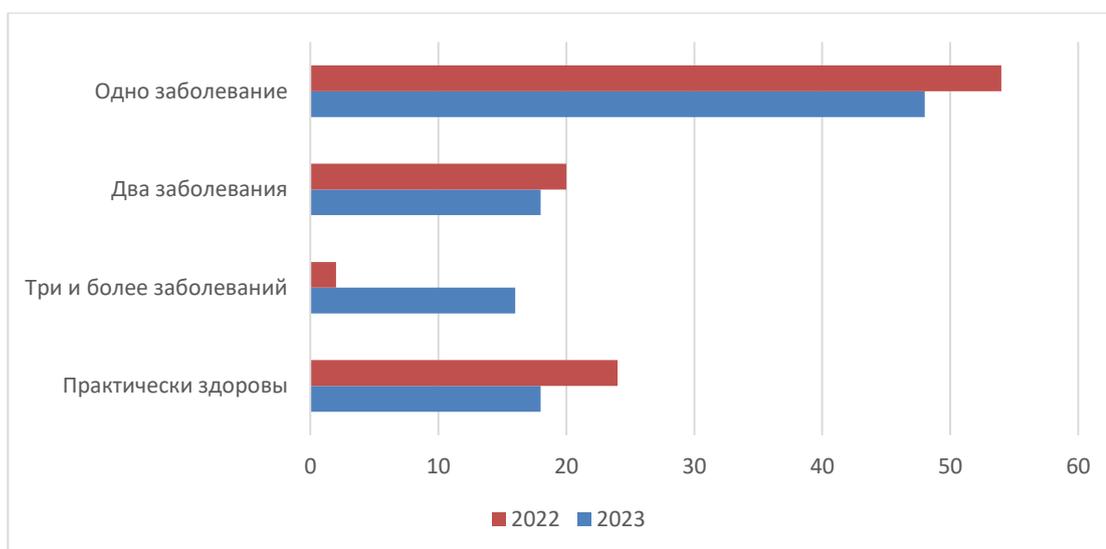

Рис. 2. Диаграмма динамики уровня соматического здоровья обучающихся

При анализе показателей диаграммы установлено, что по количеству заболеваний, на первом месте заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА), на втором – заболевания органов зрения, на третьем – заболевания внутренних органов, на четвертом – заболевания сердечно-сосудистой системы.

Полученные результаты исследований указывают на увеличение уровня заболеваемости обучающихся в 2023/24 учебном году по сравнению с 2022/23 учебным годом. Увеличение на 6% количества обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе в 2023/24 учебном году, по мнению авторов, является закономерным следствием их малоподвижного образа жизни, перенапряжения, гипокинезии, монотонности, длительного нахождения в рабочей учебной позе, повышенной нервно-эмоциональной напряженности [4; 7].

Результаты проведенных исследований не существенно отличаются от результатов вузов РФ и подтверждают негативную тенденцию уровня заболеваемости по всем нозологическим формам среди студентов. Статистика числа студентов вузов РФ, освобожденных от практических занятий или отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе за последние годы показывает, что их количество, в среднем, увеличилось с 7,7% до 38,2% [5].

Сохранение и укрепление здоровья будущих художников традиционных художественных промыслов нуждается в разработке комплекса мероприятий, включающих создание мотивации перехода к здоровому образу жизни, врачебный контроль за физическим состоянием, выявление и предупреждение заболеваний [10, с. 47-48]. Разработка такого комплекса мероприятий станет темой дальнейших исследований авторского коллектива кафедры физической культуры.

С целью изучения факторов, влияющих на здоровье обучаемых, а также определения средств профессионально-прикладной физической подготовки, способствующих улучшению их здоровья, проведено анкетирование

студентов. В анкете респондентам предложено из 9 факторов выделить те, которые негативно влияют на их здоровье. Анализ ответов респондентов позволил выделить группу наиболее значимых факторов, к которым относятся перенапряжение, гипокинезия, монотонность, длительное нахождение в рабочей учебной позе, повышенная нервно-эмоциональная напряженность, а также предпочтения студентов в видах двигательной активности (аэробика, шейпинг, восточные оздоровительные системы) (табл. 2).

Определение группы наиболее значимых факторов, влияющих на здоровье обучающихся, позволило авторам осуществить подбор средств профессионально-прикладной физической подготовки для профилактики их заболеваний [6; 7]. Подбор средств осуществлялся с учетом результатов данных анкетирования респондентов, принадлежности обучающихся к нозологической группе и приоритетной направленности занятий, что отражено в таблице 2.

Таблица 2.

Средства профессионально-прикладной физической подготовки в профилактике заболеваний будущих художников традиционных художественных промыслов

<i>Факторы, негативно влияющие на состояние здоровья обучающихся и сопутствующее заболевание</i>	<i>Приоритетная направленность занятий</i>	<i>Средства профессионально-прикладной физической подготовки</i>
Гиподинамия Сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертония, расстройства дыхания, пищеварения, заболевания опорно-двигательного аппарата. Обострение хронических патологий.	Развитие физических качеств: сила, ловкость, быстрота выносливость, гибкость	Общеразвивающие упражнения умеренной интенсивности
		Упражнения на силовых тренажерах
		Гимнастические упражнения (стретчинг, аэробика)
		Упражнения с танцевально-ритмическими композициями
Рабочая поза при выполнении учебной деятельности Заболевания позвоночника, опорно-двигательного аппарата.	Коррекция осанки	Упражнения с танцевально-ритмическими композициями
	Профилактика заболеваний шейно-грудного остеохондроза	Дыхательная гимнастика, упражнения для мышц шеи
	Профилактика заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника	Упражнения из исходного положения в упоре стоя с колен, лежа, сидя, с фитболом
	Устранение застойных явлений в области таза и нижних конечностей	Упражнения на развитие мышц нижних конечностей, таза

Напряжённость мышц рук Тендизит бицепса, миофасциальный болевой синдром, мышечные зажимы, контрактура, миозит	Профилактика нервно-мышечных заболеваний рук	Упражнения на расслабление, массаж, пальчиковая гимнастика
Монотонность Заболевания центральной нервной системы	Замена раздражителей, повышение эмоциональности	Гимнастика в режиме учебного дня, упражнения с танцевально-ритмическими композициями, спортивные игры
Усталость глаз Астиопия глаз	Устранение усталости работы глаз	Упражнения для мышц глаз

В результате проведенного анализа анкетирования респондентов, выявлено, что наиболее рациональными и эффективными средствами в профилактике их заболеваний являются упражнения основной и оздоровительной гимнастики, к которым относятся общеразвивающие упражнения умеренной интенсивности, общеразвивающие упражнения с танцевально-ритмическими композициями, упражнения на развитие двигательных качеств, упражнения на развитие общей и специальной выносливости, стретчинг, упражнения дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, упражнения для мышц глаз. Все вышеперечисленные упражнения были включены в содержание подготовительной, основной и заключительной части учебного занятия, при применении которых авторами учитывались основные требования к профессиональной деятельности, последовательность прохождения программного материала, объём и содержание используемых средств [6].

Содержание средств профессионально-прикладной физической подготовки в структуре занятия представлено на рисунке 3.

С целью выявления эффективности использования средств профессионально-прикладной физической подготовки, были определены две группы обучающихся: экспериментальная и контрольная. В каждую из групп вошло по 15-17 человек, преимущественно со второй группой здоровья.

Эффективность занятий с использованием средств профессионально-прикладной физической подготовки определялась при сравнении показателей функционального состояния обучающихся, до и после эксперимента.

В период проведения эксперимента, в экспериментальной группе статистически достоверно улучшились результаты тестирования проб Генчи (проба на задержку дыхания на выдохе, характеризует устойчивость организма к недостатку кислорода) с $20,6 \pm 1,4$ до $26,9 \pm 1,3$ с, прирост составил 2,91 с достоверностью $\leq 0,05$.

В показателях пробы Штанге (проба на задержку дыхания после почти максимального (85-95 процентов от возможного вдоха), с статистически

достоверно улучшились результаты с $33,8 \pm 2,9$ до $46,2 \pm 3,2$ с, прирост составляет 2,91 с достоверностью $\leq 0,05$.

Рис. 3. Структура занятия с использованием средств профессионально-прикладной физической подготовки

Обе пробы являются способами исследования особенностей регуляции физиологических функций организма человека, позволяющие оценить здоровье легких и сердца.

Показатели физической работоспособности (тест Купера) улучшились с $1071,8 \pm 32,8$ до $1256,5 \pm 30,6$ м, прирост составил 3,58 со статистической достоверностью $\leq 0,01$. Тест Купера определяет состояния мышечного корсета, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также рассчитывает норму максимального потребления кислорода.

Улучшились показатели ортостатической пробы, которая оценивает влияние положения тела на частоту сердечных сокращений, сердечный ритм

и артериальное давление для диагностики многих сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний) с $86,4 \pm 4,2$ до $82,5 \pm 3,9$, прирост составил 2,17 со статистической достоверностью $\leq 0,05$. В контрольной группе достоверных изменений не наблюдалось.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что использование таких средств профессионально-прикладной физической подготовки, как упражнения основной и оздоровительной гимнастики, общеразвивающие упражнения умеренной интенсивности, дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, упражнений для мышц глаз, оказывает воздействие на увеличение диапазона функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем обучающихся, что в свою очередь способствует профилактике заболеваний у будущих художников традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Айзятуллова Г. Р. Влияние аэробики на развитие психомоторных качеств учащихся профтехучилищ / Г. Р. Айзятуллова. – Текст: непосредственный // Вестник Балтийской педагогической академии. – Санкт-Петербург, 2005. – Вып. 59. – С. 82-83. – ISBN 6-85029-178-X.

2. Абдулкимов Н. А. Физическая культура в профессиональной подготовке / Н. А. Абдулкимов. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – Казань, 2017. – № 13 (147). – С. 660-663.

3. Бабайцева В. А. Роль профессионально-прикладной физической подготовки студентов в вузе / В. А. Бабайцева. – Текст: электронный // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – Новосибирск, 2022. – № 11-1. – С. 116-120. – DOI 10.24412/2500-1000-2022-11-1-116-120. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-professionalno-prikladnoy-fizicheskoy-podgotovki-studentov-v-vuze> (дата обращения: 10.10.2024).

4. Григорьев В. И. Генезис рекреационной отрасли и ее влияние на воспроизводство человеческого капитала / В. И. Григорьев. – Текст: непосредственный // Экономика труда. – Москва, 2017. – Т. 4, № 1. – С. 31–42.

5. Гурьев С. В. Проблема социальных способов воздействия на организацию рационального режима труда и отдыха студентов / С. В. Гурьев. Текст: электронный // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта: электронный журнал. – Барнаул, 2019. – № 1 (12). – С. 69-83. – URL: <http://hpcas.ru/article/view/5227/3998> (дата обращения: 16.10.2024).

6. Кивихарью И. В. Средства профессионально-прикладной физической подготовки специалистов декоративно-прикладного искусства / И. В. Кивихарью, Р. Н. Терехина, Е. С. Крючек. – Текст: электронный // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2010. – № 6 (64). – С. 34-39. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sredstva-professionalno-prikladnoy-fizicheskoy-podgotovki-spetsialistov-dekorativno-prikladnogo-iskusstva/viewer> (дата обращения: 15.10.2024).

7. Кивихарью И. В. Организация занятий по гимнастике в вузах художественно-творческой направленности / И. В. Кивихарью – Текст:

непосредственный // XXII Царскосельские чтения : материалы международной научной конференции, 23-24 апреля 2018 г. / Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина ; [редакционная коллегия: Т. В. Мальцева и др.]. – Санкт-Петербург : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2018. – Т. 2. – С. 162-166. – ISBN 978-5-8290-1728-6.

8. Попович А. П. Физическое воспитание как средство профессиональной подготовки и карьерного роста современного студента : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по всем направлениям подготовки / А. П. Попович, Г. И. Мехович, О. В. Прохорова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Институт физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ имени Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : издательство Уральского университета, 2018. – 88 с. – ISBN 978-5-7996-2299-2. – Текст: непосредственный.

9. Пикар Т. М. Физическая культура и спорт. Здоровый образ жизни. Воспитание молодежи: учебное пособие / Т. М. Пикар, Г. М. Котельникова, С. И. Галушко [и др.] ; Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица. – Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2021 – 236 с. – Текст: непосредственный.

10. Шамрай С. Д. Воспитание физической культуры студентов вуза традиционно-прикладной направленности: монография / С. Д. Шамрай, И. В. Кивихарью ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 177 с. – ISBN 978-5-906697-92-9. – Текст: непосредственный.

References

1. Ajzyatullova G. R. Vliyanie aè`robiki na razvitie psixomotornu`x kachestv uchashhixsya proftechuchilishh / G. R. Ajzyatullova. – Tekst: neposredstvenny`j // Vestnik Baltijskoj pedagogicheskoy akademii. – Sankt-Peterburg, 2005. – Vy`p. 59. – S. 82-83. – ISBN 6-85029-178-X.

2. Abdulkirimov N. A. Fizicheskaya kul`tura v professional`noj podgotovke / N. A. Abdulkirimov. – Tekst: neposredstvenny`j // Molodoj ucheny`j. – Kazan`, 2017. – № 13 (147). – S. 660-663.

3. Babajceva V. A. Rol` professional`no-prikladnoj fizicheskoy podgotovki studentov v vuze / V. A. Babajceva. – Tekst: e`lektronny`j // Mezhdunarodny`j zhurnal gumanitarnu`x i estestvenny`x nauk. – Novosibirsk, 2022. – № 11-1. – S. 116-120. – DOI 10.24412/2500-1000-2022-11-1-116-120. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-professionalno-prikladnoy-fizicheskoy-podgotovki-studentov-v-vuze> (data obrashheniya: 10.10.2024).

4. Grigor`ev V. I. Genezis rekreacionnoj otrasli i ee vliyanie na vosпроизводство chelovecheskogo kapitala / V. I. Grigor`ev. – Tekst: neposredstvenny`j // E`konomika truda. – Moskva, 2017. – Т. 4, № 1. – S. 31–42.

5. Gur`ev S. V. Problema social`ny`x sposobov vozdejstviya na organizaciyu racional`nogo rezhima truda i otdy`xa studentov / S. V. Gur`ev. Tekst: e`lektronny`j // Zdorov`e cheloveka, teoriya i metodika fizicheskoy kul`tury` i sporta: e`lektronny`j zhurnal. – Barnaul, 2019. – № 1 (12). – S. 69-83. – URL: <http://hpcas.ru/article/view/5227/3998>(data obrashheniya: 16.10.2024).

6. Kivixar`yu I. V. Sredstva professional`no-prikladnoj fizicheskoj podgotovki specialistov dekorativno-prikladnogo iskusstva / I. V. Kivixar`yu, R. N. Terexina, E. S. Kryuchek. – Tekst: e`lektronny`j // Ucheny`e zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta. – Sankt-Peterburg, 2010. – № 6 (64). – S. 34-39. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sredstva-professionalno-prikladnoy-fizicheskoy-podgotovki-spetsialistov-dekorativno-prikladnogo-iskusstva/viewer> (data obrashheniya: 15.10.2024).

7. Kivixar`yu I. V. Organizaciya zanyatij po gimnastike v vuzax xudozhestvenno-tvorcheskoj napravlenosti / I. V. Kivixar`yu – Tekst: neposredstvenny`j // XXII Czarskosel`skie chteniya : materialy` mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, 23-24 aprelya 2018 g. / Leningradskij gosudarstvenny`j universitet imeni A. S. Pushkina ; [redakcionnaya kollegiya: T. V. Mal`ceva i dr.]. – Sankt-Peterburg : LGU im. A. S. Pushkina, 2018. – T. 2. – S. 162-166. – ISBN 978-5-8290-1728-6.

8. Popovich A. P. Fizicheskoe vospitanie kak sredstvo professional`noj podgotovki i kar`ernogo rosta sovremennogo studenta : uchebnoe posobie dlya studentov vuzov, obuchayushhixsya po vsem napravleniyam podgotovki / A. P. Popovich, G. I. Mexovich, O. V. Proxorova ; Ministerstvo obrazovaniya i nauki Rossijskoj Federacii, Institut fizicheskoj kul`tury`, sporta i molodezhnoj politiki UrFU imeni B. N. El`cina. – Ekaterinburg : izdatel`stvo Ural`skogo universiteta, 2018. – 88 s. – ISBN 978-5-7996-2299-2. – Tekst: neposredstvenny`j.

9. Pikar T. M. Fizicheskaya kul`tura i sport. Zdorovy`j obraz zhizni. Vospitanie molodezhi: uchebnoe posobie / T. M. Pikar, G. M. Kotel`nikova, S. I. Galushko [i dr.] ; Sankt-Peterburgskaya gosudarstvennaya xudozhestvenno-promy`shlennaya akademiya imeni A. L. Shtiglicza. – Sankt-Peterburg : SPGXPA im. A. L. Shtiglicza, 2021 – 236 s. – Tekst: neposredstvenny`j.

10. Shamraj S. D. Vospitanie fizicheskoj kul`tury` studentov vuza tradicionno-prikladnoj napravlenosti: monografiya / S. D. Shamraj, I. V. Kivixar`yu ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 177 s. – ISBN 978-5-906697-92-9. – Tekst: neposredstvenny`j.

Shamray S.D., Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Physical Culture of the Higher School of Folk Arts (Academy), 191186, Saint Petersburg, canal Griboedova embankment, building 2, lit. A, e-mail: sergejshamraj@yandex.ru

Kivikharyu I.V., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Theory and Methodology of Gymnastics of the National State University of Physical Culture, Sports and Health named after P.F. Lesgaft, 190121, Saint Petersburg, Dekabristov street, building 35, e-mail: kivinna@mail.ru

Use of Means of Occupationally Applied Physical Training in Preventing Diseases among Future Artists of Traditional Crafts

Abstract. The article reveals factors that negatively affect the health status of future artists of traditional crafts. It presents the results of scientific research confirming the relationship between prolonged exposure to negative health factors and the development of certain diseases in these individuals. Recommendations are provided on the application of means of occupationally applied physical training aimed at improving the health level of students.

Keywords: health status, factors negatively affecting health, physical performance, means of occupationally applied physical training.

Occupationally applied physical training is a form of specialized physical training focused on the selective use of physical culture and sports means to enhance the psycho-physical readiness of trainees for their chosen profession. Its goals and tasks are determined based on the requirements imposed by the profession [2; 8, p. 12].

Research on occupationally applied physical training for students of various fields of specialization has been conducted and defended by S.I. Kirichenko, O.V. Karavashkina, and V.S. Ezhev, highlighting its relevance [3]. The significance of occupationally applied physical training increases particularly as an effective means of optimizing educational activity and mitigating unfavorable factors that adversely impact the health of students in institutions with an artistic orientation [9, p. 7].

Occupationally applied physical training for future artists of traditional crafts involves targeted development of both physical and moral-psychological qualities, as well as the formation of professionally applied motor skills considering the specifics of their chosen professional activities: modeling in artistic lacemaking, modeling with artistic embroidery, artistic metal (jewelry making), artistic bone carving, decorative painting, artistic leather processing, and painting [9, p. 10].

For self-realization, future artists of traditional crafts must possess physical preparedness enabling them to effectively perform minor forceful tasks while executing fine and precise hand and finger movements through coordinated actions of key systems: nervous, muscular, and skeletal. Professional activities in areas such

as artistic embroidery, artistic lacemaking, lacquer miniature painting, jewelry and bone carving, and other forms of traditional crafts require skills and abilities to execute quick and accurate hand movements with lightweight objects and professional tools, along with physical attributes like dexterity, local endurance, reaction speed, and coordination of hand and finger movements [1].

The creation of a complex of physical culture and sports means for preparing future artists of traditional crafts for their chosen professional activities, aimed at preventing occupational diseases, was the goal of the authors' research.

Research Objectives:

- To study the theoretical aspects of physical preparation of future artists of traditional crafts using occupationally applied physical training methods;
- To develop a set of occupationally applied physical training measures aimed at preventing occupational diseases among future artists of traditional crafts and preparing them for their chosen professional activities;
- To determine the effectiveness of using a set of occupationally applied physical training measures on the functional readiness of future artists of traditional crafts.

The following materials were studied as part of the research:

- Dynamics of morbidity among students during the 2022/23 and 2023/24 academic years;
- Means of occupationally applied physical training contributing to the prevention of diseases among future artists of traditional crafts;
- The state of cardiovascular and respiratory system functions (CVS and RS) of students.

The following research methods were employed in the study: analysis and synthesis of literature data relevant to the research problem, questionnaires, testing (including assessment of cardiovascular and respiratory system functions), and mathematical statistical methods.

During the research, an analysis of the dynamics of morbidity rates among students during the 2022/23 and 2023/24 academic years was conducted; factors negatively affecting students' health were identified; means of occupationally applied physical training contributing to disease prevention among students were defined; and the results of testing the cardiovascular and respiratory system functions (CVS and RS) of students were obtained and analyzed.

The research was carried out during the 2022/23 and 2023/24 academic years at the FSBEI HE "Higher School of Folk Arts (Academy)". A total of 204 first-to-third-year students participated in the study, having received medical clearance based on preventive medical examinations.

To assess the health status, the authors analyzed morbidity rates based on medical examination data, which were recorded by physicians in the students' medical records. Groups of students were classified according to their health status for participation in physical education and sports. Comparative data are presented in Table 1.

Table 1

Comparative data on the distribution of students at the Higher School of Folk Arts (Academy) by medical health groups

Medical health groups	Academic year of examination	
	2022-2023	2023-2024
1st group	27	17
2nd group	77	61
3rd group	9	13

It was found that in the 2022-2023 academic year, the group of practically healthy students accounted for 24%, while 76% had deviations in their health condition. In the 2023-2024 academic year, only 18% of students were considered practically healthy, with 82% showing health deviations. Over the 2022/23 and 2023/24 academic years, there was a 6% increase in the number of students assigned to the special medical group.

Figures 1⁴² and 2 present diagrams illustrating quantitative data on student morbidity and the dynamics of their illness levels over the 2022/23 and 2023/24 academic years.

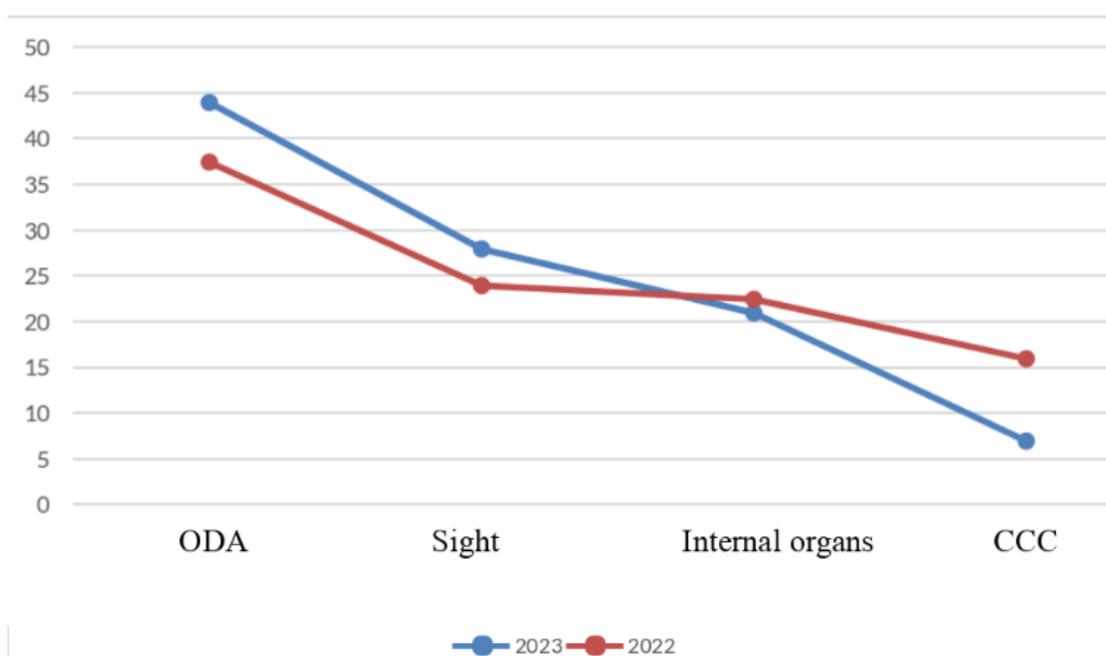

Fig. 1. Diagram of student morbidity characteristics

⁴² Figs. 1-3. Diagrams and scheme by the article's authors.

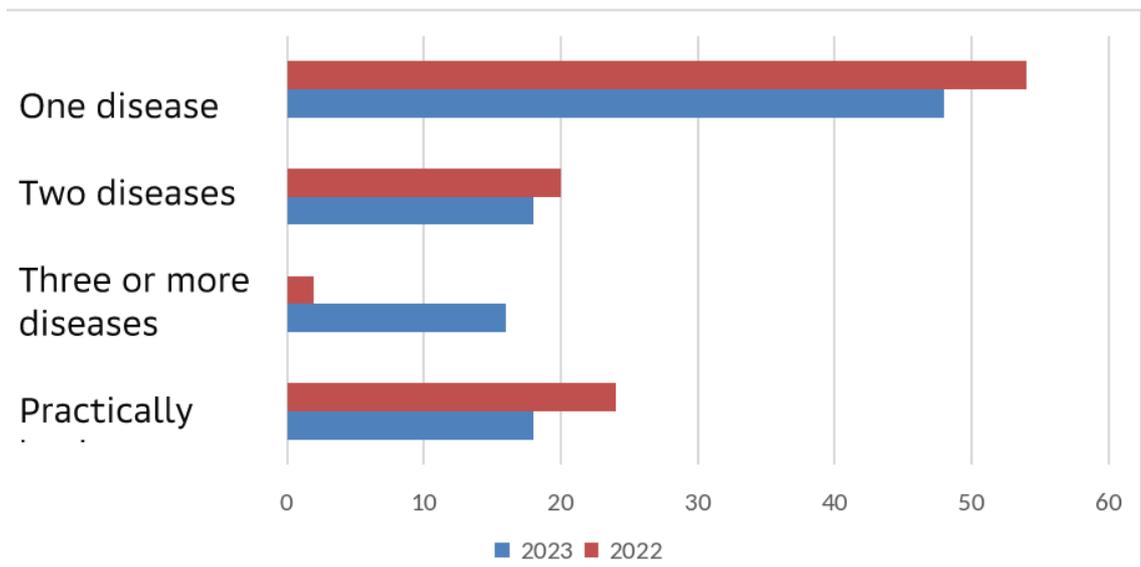

Fig. 2. Diagram of the dynamics of students' somatic health level

Upon analyzing the diagram's indicators, it was established that musculoskeletal disorders rank first in terms of prevalence, followed by vision problems, internal organ diseases, and cardiovascular conditions.

The findings indicate an increase in the incidence rate among students in the 2023/24 academic year compared to the 2022/23 academic year. According to the authors, the 6% rise in the number of students categorized under the special medical group in the 2023/24 academic year is a logical consequence of their sedentary lifestyle, stress, hypokinesia, monotony, prolonged periods spent in a working posture, and heightened emotional tension [4; 7].

The outcomes of our studies align closely with those reported by Russian universities, corroborating the negative trend in morbidity across all nosological forms among students. Statistics on the number of university students in Russia who have been exempted from practical classes or placed in the special medical group due to health issues show that their numbers have risen from an average of 7.7% to 38.2% over recent years [5].

Preserving and strengthening the health of future artists in traditional crafts necessitates the development of a comprehensive program encompassing motivation towards a healthy lifestyle, medical monitoring of physical condition, early detection, and prevention of diseases [10, pp. 47-48]. The elaboration of such a program will be the focus of further investigations by the department of physical culture.

To identify factors influencing students' health and determine appropriate means of occupationally applied physical training to improve their wellbeing, a survey was conducted. Respondents were asked to select from nine factors those that negatively impacted their health. Analysis of responses revealed a group of significant factors, including stress, hypokinesia, monotony, extended periods in a working posture, and elevated emotional strain. Additionally, contemporary gymnastic practices (aerobics, shaping, Eastern wellness systems) emerged as popular and sought-after forms of physical activity (Table 2).

Identifying the most critical health-affecting factors enabled the authors to select suitable means of occupationally applied physical training for disease prevention [6; 7]. These selections were made considering the survey results, students' nosological group affiliations, and the primary focus of their activities, as detailed in Table 2.

Table 2

Means of Occupationally Applied Physical Training in Preventing Diseases Among Future Artists of Traditional Crafts

<i>Factors Negatively Impacting Students' Health and Corresponding Illnesses</i>	<i>Priority Focus of Activities</i>	<i>Means of Occupationally Applied Physical Training</i>
Hypodynamia, Cardiovascular diseases, arterial hypertension, respiratory and digestive disorders, musculoskeletal disorders. Exacerbation of chronic pathologies.	Development of physical qualities: strength, agility, speed, endurance, flexibility	General developmental exercises of moderate intensity
		Exercises on weight-training machines
		Gymnastic exercises (stretching, aerobics)
		Dance-rhythmic composition exercises
Working posture during study activities Spinal and musculoskeletal disorders.	Posture correction	Exercises with dance-rhythm compositions
	Prevention of cervical-thoracic osteochondrosis	Breathing exercises, neck muscle exercises
	Prevention of lumbar-sacral spine diseases	Exercises starting from standing knee support, lying down, sitting, with a fitball
	Elimination of stagnant phenomena in the pelvic and lower limb regions	Exercises for developing leg and hip muscles
Muscle tension in hands, Biceps tendinitis, myofascial pain syndrome, muscle cramps, contracture, myositis	Prevention of neuromuscular hand diseases	Relaxation exercises, massage, finger gymnastics
Monotony, Central nervous system diseases	Replacement of stimuli, increasing emotionality	Gymnastics during the school day, exercises with dance-rhythmic compositions, sports games
Eye fatigue, Asthenopia	Eliminating eye fatigue	Eye muscle exercises

Based on the analysis of respondents' questionnaire answers, it was found that the most rational and effective means of preventing their illnesses are exercises from basic and remedial gymnastics, which include: moderate-intensity general developmental exercises, general developmental exercises with dance-rhythmic compositions, exercises for developing motor skills, exercises for developing general and specific endurance, stretching, breathing exercises, finger gymnastics, and eye muscle exercises.

All of the above exercises were incorporated into the preparatory, main, and concluding parts of the lesson, taking into account the main requirements of professional activity, the sequence of covering the curriculum, and the volume and content of the resources used [6].

The structure of occupationally applied physical training within the lesson is shown in Figure 3.

To evaluate the effectiveness of using occupationally applied physical training methods, two groups of students were formed: an experimental group and a control group. Each group consisted of 15-17 people, predominantly from the second health group.

The effectiveness of lessons incorporating occupationally applied physical training was assessed by comparing the functional status indicators of students before and after the experiment.

During the experiment period, the Genchi test results (breath-holding test on exhalation, indicating oxygen deficiency tolerance) significantly improved in the experimental group from 20.6 ± 1.4 to 26.9 ± 1.3 seconds, with an increase of 2.91 seconds ($p \leq 0.05$).

In the Schange test (breath-holding test after almost maximal inhalation, 85-95 percent of possible inhalation), the results significantly improved from 33.8 ± 2.9 to 46.2 ± 3.2 seconds, with an increase of 2.91 seconds ($p \leq 0.05$).

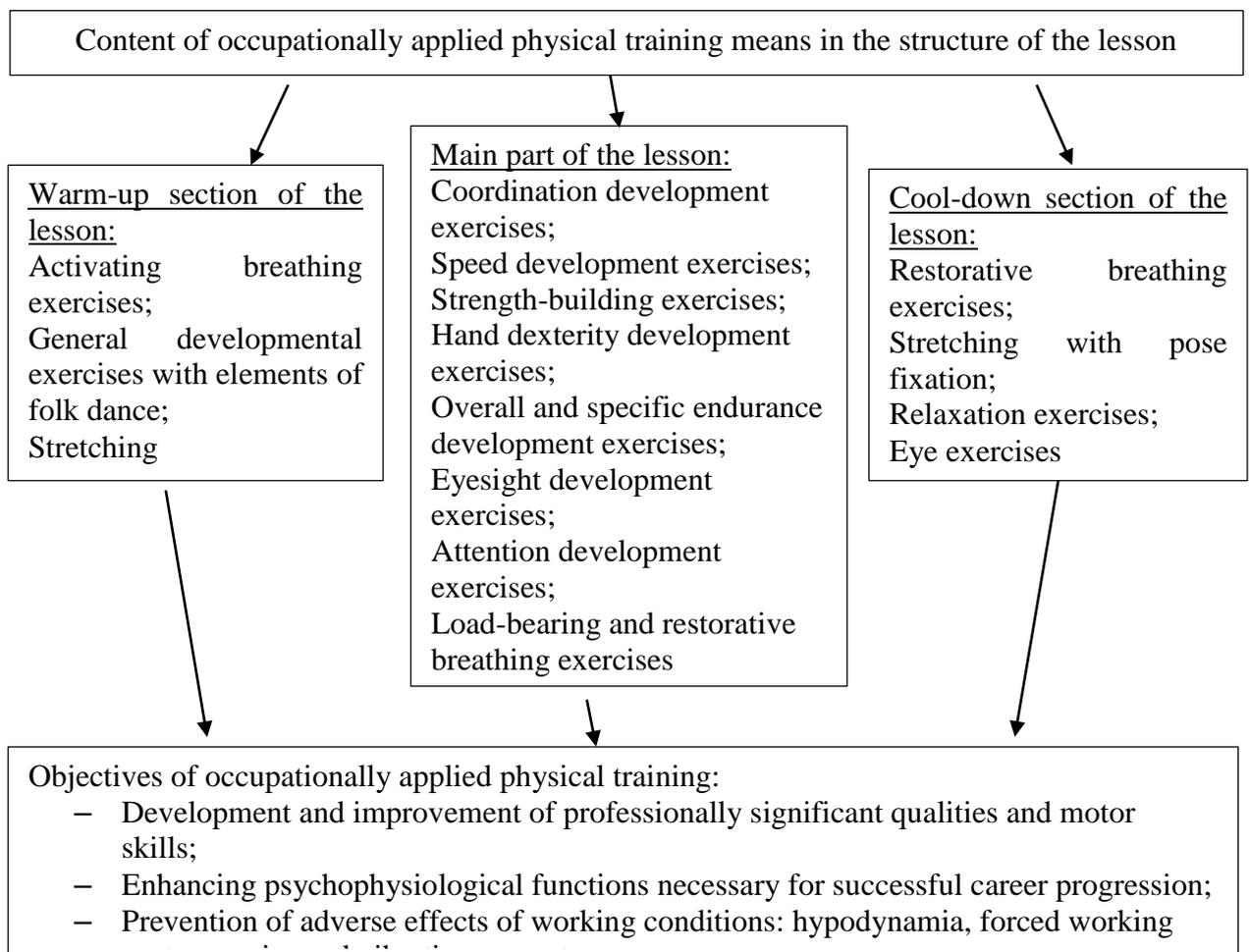

Fig. 3. Structure of a lesson using occupationally applied physical training means.

Both tests are methods for investigating the regulation of human physiological functions, allowing for an evaluation of lung and heart health.

Indicators of physical fitness (Cooper test) improved from 1071.8 ± 32.8 to 1256.5 ± 30.6 meters, with an increase of 3.58 with statistical significance ≤ 0.01 . The Cooper test evaluates the condition of the muscle corset, cardiovascular and respiratory systems, and calculates the norm of maximum oxygen consumption.

Orthostatic test scores (heart rate when standing beats/min, evaluates the effect of body position on heart rate, heart rhythm, and blood pressure for diagnosing many cardiovascular and neurological diseases) improved from 86.4 ± 4.2 to 82.5 ± 3.9 , with an increase of 2.17 with statistical significance ≤ 0.05 . No significant changes were observed in the control group.

The results suggest that the use of occupationally applied physical training methods, such as basic and therapeutic gymnastics, moderately intense general developmental exercises, breathing exercises, finger gymnastics, and eye muscle exercises, positively impacts the range of functional capabilities of the cardiovascular and respiratory systems of students, thereby helping to prevent diseases among future artists in traditional crafts.

References

1. Aizyatullova G.R. The Influence of Aerobics on the Development of Psychomotor Qualities in Vocational School Students / G.R. Aizyatullova. - Text: direct // Bulletin of the Baltic Pedagogical Academy. - St. Petersburg, 2005. - Issue 59. - Pp. 82-83. - ISBN 6-85029-178-X.
2. Abdulkirimov N.A. Physical Culture in Professional Training / N.A. Abdulkirimov. - Text: direct // Young Scientist. - Kazan, 2017. - No. 13 (147). - Pp. 660-663.
3. Babaitsyeva V.A. The Role of Professional Applied Physical Training of University Students / V.A. Babaitsyeva. - Text: electronic // International Journal of Humanities and Natural Sciences. - Novosibirsk, 2022. - No. 11-1. - Pp. 116-120. - DOI 10.24412/2500-1000-2022-11-1-116-120. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-professionalno-prikladnoy-fizicheskoy-podgotovki-studentov-v-vuze> (accessed: 10.10.2024).
4. Grigoriev V.I. Genesis of the Recreational Industry and its Impact on Reproduction of Human Capital / V.I. Grigoriev. - Text: direct // Labor Economics. - Moscow, 2017. - Vol. 4, No. 1. - Pp. 31-42.
5. Guriev S.V. The Problem of Social Methods for Organizing a Rational Work and Rest Regime for Students / S.V. Guriev. - Text: electronic // Human Health, Theory and Methodology of Physical Culture and Sports: an Electronic Journal. - Barnaul, 2019. - No. 1 (12). - Pp. 69-83. - URL: <http://hpcas.ru/article/view/5227/3998> (accessed: 16.10.2024).
6. Kiviharju I.V., Terekhina R.N., Kryuchek E.S. Means of Professional Applied Physical Training for Specialists in Decorative and Applied Arts / I.V. Kiviharju, R.N. Terekhina, E.S. Kryuchek. - Text: electronic // Scientific Notes of Lesgaft University. - St. Petersburg, 2010. - No. 6 (64). - Pp. 34-39. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sredstva-professionalno-prikladnoy-fizicheskoy->

podgotovki-spetsialistov-dekorativno-prikladnogo-iskusstva/viewer (accessed: 15.10.2024).

7. Kiviharju I.V. Organization of Gymnastics Classes at Artistic and Creative Universities / I.V. Kiviharju. - Text: direct // XXII Tsarskoye Selo Readings: Proceedings of the International Scientific Conference, April 23-24, 2018 / Leningrad State University named after A.S. Pushkin; [editorial board: T.V. Maltseva et al.]. - St. Petersburg: LSU named after A.S. Pushkin, 2018. - Vol. 2. - Pp. 162-166. - ISBN 978-5-8290-1728-6.

8. Popovich A.P., Mekhovich G.I., Prokhorova O.V. Physical Education as a Means of Professional Preparation and Career Growth of Modern Students: A Textbook for University Students Studying in All Fields of Study / A.P. Popovich, G.I. Mekhovich, O.V. Prokhorova; Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Institute of Physical Culture, Sports and Youth Policy of UrFU named after B.N. Yeltsin. - Yekaterinburg: Ural University Press, 2018. - 88 p. - ISBN 978-5-7996-2299-2. - Text: direct.

9. Pikar T.M., Kotelnikova G.M., Galushko S.I., et al. Physical Culture and Sport. Healthy Lifestyle. Youth Upbringing: A Textbook / T.M. Pikar, G.M. Kotelnikova, S.I. Galushko, et al.; St. Petersburg State Academy of Art and Industry named after A.L. Shchusev. - St. Petersburg: SPGKhPA named after A.L. Shchusev, 2021. - 236 p. - Text: direct.

10. Shamrai S.D., Kiviharju I.V. Cultivation of Physical Culture among Students of Traditional and Applied Arts Universities: Monograph / S.D. Shamrai, I.V. Kiviharju; Higher School of Folk Arts. - St. Petersburg: HSFI, 2018. - 177 p. - ISBN 978-5-906697-92-9. - Text: direct.

Кереселидзе А.Ш., кандидат биологических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2, e-mail: pskbsau@mail.ru

Kereselidze A.S., candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Social, Humanitarian and Natural Sciences at the Institute of Traditional Applied Arts, a branch of the Higher School of Folk Arts (Academy), 115573, Moscow, Musa Jalil str., 14, bldg.2, e-mail: pskbsau@mail.

**Здоровьесберегающие технологии в подготовке
будущих художников традиционных художественных промыслов
(профилактика профессиональных заболеваний)
Health-saving technologies in training future artists of traditional arts
and crafts (prevention of professional diseases)**

Аннотация. В статье обоснована проблема необходимости здоровьесберегающих технологий для предупреждения профессиональных заболеваний художников традиционных художественных промыслов и их успешности в профессиональной деятельности. Раскрыты термины «здоровье», «человеческий капитал», «здоровьесберегающая технология». Выделены типы здоровьесберегающих образовательных технологий и дана характеристика технологии физкультурно-оздоровительного типа. Описаны наиболее распространенные заболевания позвоночного столба, обоснована необходимость выполнения специальных комплексов упражнений, что положительно повлияет на результаты учебной и профессиональной деятельности.

Ключевые слова: здоровье художника традиционного прикладного искусства, человеческий капитал, здоровьесберегающие образовательные технологии, профилактика профессиональных заболеваний, осанка, позвоночник, «здоровая спина».

Annotation. The article substantiates the problem of the necessity of health-saving technologies to prevent professional diseases of artists of traditional arts and crafts and their success in professional activity. The terms “health”, “human capital”, “health-saving technology” are disclosed. The types of health-saving educational technologies are singled out and the technology of physical culture and health-improving type is characterized. The most common diseases of the spinal column are described, the necessity of performing special sets of exercises is justified, which will positively affect the results of educational and professional activities.

Keywords: Artist of traditional applied art, human capital, health-saving educational technologies, prevention of occupational diseases, posture, spine, «healthy back», correction, exercises.

Успешность профессиональной карьеры будущего художника традиционного прикладного искусства во многом обусловлена состоянием его здоровья. Карьера и здоровье тесно взаимосвязаны. С одной стороны, крепкое здоровье является основой качественной подготовки к профессии и условием успешности трудовой деятельности на протяжении многих лет жизни; с другой стороны, успех в карьере выступает важным источником позитивных эмоций и возрастающей уверенности в своем мастерстве, ресурсом для творческой самореализации. Эти тезисы при всей их очевидности являются значимыми для осмысления специфики профессиональной деятельности и карьеры художников в сфере традиционного прикладного искусства, поэтому требуют научной разработки и учета в образовательных технологиях с целью придания им здоровьесберегающей и здоровьесозидающей направленности.

Термин «человеческий капитал» позиционируется в настоящее время как ведущий фактор экономического и социального развития современного государства, общества, семьи. Человеческий капитал – основной фактор становления и функционирования экономики российского государства – рассматривается на трех уровнях:

- 1) индивидуальный человеческий капитал;
- 2) социально-экономический человеческий капитал определенной организации, в т.ч. того или иного традиционного промысла;
- 3) национальный человеческий капитал [6, с. 39].

Поэтому проблема сохранения и укрепления здоровья художников традиционных промыслов может рассматриваться через призму проблемы сохранения и приумножения человеческого капитала. Следует заметить, что профессия художника традиционного прикладного искусства связана со всеми уровнями человеческого капитала, поэтому ответственность человека, избравшего такую профессию, чрезвычайно высока. Художник несет ответ перед всей страной, перед лицом будущих поколений за сохранение историко-культурного наследия России и дальнейшее развитие традиционного промысла. А для этого, помимо безусловного таланта и специальных компетенций, необходимо крепкое здоровье.

В рамках данной статьи исследуется проблема, связанная с поиском решений для преодоления острого противоречия между запросом со стороны государства и общества на укрепление здоровья художника традиционного прикладного искусства, призванного сохранять историко-культурное наследие России, и отсутствием здоровьесберегающих технологий, позволяющих сохранять здоровье студентов и обеспечивать профилактику профессиональных заболеваний.

Для разработки данной проблемы, прежде всего, необходимо раскрыть ключевой термин – «здоровье». Наиболее актуальной и универсальной является трактовка, предложенная Всемирной ассоциацией здравоохранения, согласно которой здоровье – это «состояние полного физического, духовного и социального благополучия индивида» [8]. В свою очередь, благополучие понимается как динамическое состояние сознания и самосознания человека, при котором устанавливается гармония физического, психоэмоционального,

интеллектуального, социально-коммуникативного, деятельностного и других аспектов жизнедеятельности в многообразии коммуникаций с окружающим миром [10, с.14].

Здоровье как состояние гармонизированного благополучия предполагает установление баланса между личностью и окружающей средой [11, с. 39-40]. Специфика профессии художника традиционного прикладного искусства такова, что баланс между личностью и окружающей средой (природной, социокультурной, экономической) является ключевым условием не только для сохранения здоровья и творческой самореализации конкретного человека, но и для стабильного будущего традиционных художественных промыслов Российской Федерации.

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, у выпускника вуза должны быть сформированы следующие компетенции:

а) общекультурная (ОК 11) – способен формировать навыки здорового образа жизни и проектировать безопасную образовательную среду [1, с. 240];

б) общеобразовательная (ОПК 12) – способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности.

Все вышесказанное позволяет позиционировать здоровье как базовый компонент в структуре профессиональной подготовки студентов Института традиционного прикладного искусства, определяющий их готовность/способность к трудовой деятельности и успешной самореализации во всех сферах жизнедеятельности. Поэтому чрезвычайно важно формировать у студентов не только специальные навыки здорового образа жизни, но, прежде всего, ценностное отношение к здоровью.

Формированию компетенций и становлению ценностного отношения к здоровью способствуют здоровьесберегающие образовательные технологии, которые в последние годы получают все большее развитие и внедрение при подготовке специалистов разных специальностей, в т.ч. художников традиционных художественных промыслов. *Здоровьесберегающая технология – это педагогически спроектированный и реализуемый в образовательном процессе комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, направленный на формирование эмоционально-ценностного отношения к здоровью как базовому фактору человеческого капитала, условию успешности профессиональной карьеры*⁴³.

В едином образовательном пространстве Российской Федерации получили широкое признание следующие типы здоровьесберегающих технологий: педагогические, медико-гигиенические, лечебно-оздоровительные и физкультурно-оздоровительные [1; 3; 5]. С учетом специфики Института традиционного прикладного искусства – московского филиала Высшей школы народных искусств (академии) – для дальнейшего научного исследования избрана модель здоровьесберегающей технологии

⁴³ Определение сформулировано А.Ш. Кереселидзе и И.А. Лыковой в процессе научной дискуссии по проблеме, поднятой в данной статье.

физкультурно-оздоровительного типа. Физкультурно-оздоровительная технология направляется на сохранение, поддержку, укрепление здоровья и физического благополучия студентов средствами физической культуры и разных видов двигательной активности, а также предусматривает минимизацию рисков развития профессиональных заболеваний [2; 4; 6]. Структура любой технологии, в т. ч. физкультурно-оздоровительной, включает четыре взаимосвязанных компонента: мотивационно-ценностный; организационный; деятельностный; оценочный [1; 2].

На первом этапе исследования изучаются теоретические аспекты проблемы, разрабатывается структура здоровьесберегающей физкультурно-оздоровительной технологии и делается констатирующий «срез» для выявления представлений студентов о здоровье и осмыслению его связи с успешностью профессиональной карьеры, а также произведены «замеры» состояния здоровья обучающихся Института традиционного прикладного искусства.

Анализ эмпирических данных подтвердил гипотезу о том, что у студентов традиционных художественных промыслов, наибольшим нагрузкам подвергается спина из-за статичности художественно-творческой работы. Согласно медицинским справкам, поступившие 2024 году на учебу студенты Института традиционного прикладного искусства имеют такое заболевание, как сколиоз (58%), из них 4% – поражения четвертой стадии, 8% – поражения третьей стадии, 14% – поражения второй стадии, а 30% имеют легкую форму отклонения от нормы. Студенты часто жалуются на боли в спине, а также отмечают, что после занятий они испытывают усталость, головокружение, слабость и т.д.

Для объективной оценки представлений будущих художников о здоровье, в т.ч. здоровье спины во взаимосвязи с профессиональным успехом было проведен опрос студентов первого курса Института традиционного прикладного искусства. Анкета включила следующие вопросы:

1. Что такое здоровье?
2. Какие профессиональные заболевания встречаются у художников в сфере традиционного прикладного искусства?
3. Почему художнику традиционного прикладного искусства нужна крепкая, здоровая спина?
4. Что помогает сохранить здоровье спины?
5. Какие упражнения наиболее эффективны для укрепления спины?
6. Какие упражнения наиболее эффективны для расслабления (и отдыха) спины после напряжения?
7. Бывает ли у Вас перенапряжение спины? Как часто? Как Вы справляетесь с этим состоянием?
8. Помогают ли занятия физической культурой и спортом в профилактике профессиональных заболеваний? В чем их реальная польза?

Анализ ответов на вопросы анкеты показал, что студенты:

- компетентно раскрывают термин «здоровье» (86%);

- ориентируются в возможных профессиональных заболеваниях художников традиционных промыслов (78%);

- осознают необходимость выполнения специальных физических упражнений, способствующих оздоровлению двигательного аппарата (72%);

- положительно отвечают на вопрос: «помогают ли занятия физической культурой в профилактике профессиональных заболеваний будущих художников традиционного прикладного искусства?» (94%).

Вместе с тем, студенты испытывают затруднения в общей оценке состояния своего здоровья (64%); в различении состояний, связанных с утомлением и заболеванием спины (56%); в подборе специальных упражнений, направленных на укрепление спины (48%) и расслабление, т.е. отдых спины после длительного напряжения (56%).

Согласно полученным эмпирическим данным и с учетом характерной учебно-производственной нагрузки в Институте традиционного прикладного искусства, назрела необходимость повышения мотивации студентов к углублению представлений о здоровье и профессиональных рисках его нарушения. С этой целью проводятся профилактические беседы и консультации, подкрепляемые демонстрацией специальных упражнений.

В процессе индивидуальных и групповых бесед, студенты убеждаются в том, что крепкое здоровье не бывает без здоровой спины. По данным Всемирной организации здравоохранения до 75% людей по здоровью позвоночника имеют отклонения от нормы. Одна из наиболее частых причин развития заболеваний спины – малоподвижный образ жизни. При отсутствии физической активности мышцы становятся менее гибкими и теряют тонус, снижается подвижность позвонков. Спину или, конкретнее, позвоночный столб называют фундаментом всех движущихся процессов в организме человека, это основа здоровья. В силу особенности профессии им приходится просидеть в неестественной позе, наклоняясь над рисунком или вышивая очередной шедевр. В положении «сидя» нагрузка на позвоночник увеличивается на 15-18%. Система скелета человека собрана на позвоночном столбе, основной ее задачей является выполнение трех функций: двигать тело, поддержать и защищать его. Поразительно свойство позвоночного столба: гибкость, достаточная жёсткость всей конструкции, подвижность, прочность и надежность. Но к сожалению, даже идеальный механизм, созданный природой, может дать сбой, а причиной, которого может стать множество заболеваний, в том числе неумелое или несвоевременное использование механизмов коррекции предупреждения отклонений со здоровьем спины.

Беседы и консультации позволяют доносить до студентов информацию о наиболее распространенных факторах, которые негативно влияют на здоровье спины:

- лишний вес;
- тяжелая физическая работа;
- не долеченные травмы позвоночника;
- нарушение обмена веществ;
- нехватка витаминов и микроэлементов;

- неправильная осанка;
- неправильно подобранная обувь.

Сохранение и укрепление здоровья студентов, осознание ими ценности здорового образа жизни невозможно без формирования здоровьесберегающей среды [2, с. 185]. Среди оздоровительных средств важнейшим компонентом выступает упражнения физической культуры [3, с. 279]. Обучение и умение использовать эти инструменты для преодоления негативных процессов со здоровьем спины является прерогативой для студентов Института традиционного прикладного искусства. В таблице 1 представлена система организации учебно-тренировочного процесса как компонента разрабатываемой здоровьесберегающей технологии. В Приложении приведен пример комплекса упражнений для сохранения здоровья спины.

Таблица 1

График учебно-тренировочного процесса

Виды мероприятий по обучению упражнениям	Планирование двигательной нагрузки и занятий физической культурой по дням недели						
	пн.	вт.	ср.	чт.	пт.	сб.	вс.
занятия по физической культуре	–	2 ч.	–	2 ч.	–	–	–
дополнительное занятие на переменах	–	–	5-10 мин.	–	5-10 мин.	–	–
домашнее задание	<i>Общие физические упражнения</i>	–	–	<i>Общие физические упражнения</i>	–	–	<i>Общая физическая подготовка</i>
самостоятельная работа	–	–	–	–	–	45 мин.	–
начальный этап обучения длится две-три недели	–	–	–	–	–	–	–

Сохранение здоровья граждан России является одной из ключевых задач государства, условием развития и процветания российского общества. Поэтому забота о здоровье студентов является важнейшей задачей администрации и преподавательского состава Института традиционного прикладного искусства. С этой целью необходима разработка здоровьесберегающих технологий, что и определяет ближайшую перспективу нашего исследования.

Цикл упражнений для укрепления спины

Упражнение № 1: Массаж спины. Опираясь на мяч, находящийся между стеной и спиной, приседаем и встаем, прокатывая мяч по позвоночнику. Повторяем 10-12 раз [9].

Упражнение № 2: Поза лотоса. Сидим на полу со скрещенными ногами (поза «Лотоса»), выполняем наклоны вправо и влево с поочередным вытягиванием рук вверх (маятник) относительно туловища. Повторяем 10-12 раз, в каждую сторону [12].

Упражнение № 3: Пирамида. Выполняем наклоны туловища вниз, упираясь руками в пол. Затем приседаем на пятки, вытягиваем руки вперед по полу и вытягиваемся за руками. Возвращаемся в исходное положение. Повторяем 10-12 раз [12].

Упражнение № 4: Кошка. Стоя на четвереньках, вдыхаем воздух, округляем спину и опускаем голову вниз. Фиксируем позу в течение 5 секунд. Выдох, расслабляем спину. Повторяем 10-12 раз [12].

Упражнение № 5: Пловец (лежа на животе). Ноги и руки вытянуты. Поднимаем левую руку и правую ногу вверх, медленно опускаем. Далее поднимаем левую ногу и правую руку. Повторяем 10-12 раз [12].

Упражнение № 6: Растягивание спины. Стоя на четвереньках, вытягиваем правую руку и левую ногу параллельно полу, чередуя левую руку и правую ногу. Дыхание совпадает с циклом движения. Повторяем 10-12 раз [12].

Упражнение № 7: Планка. Опираемся на предплечья. Вытягиваемся, стараемся не прогибать спину, фиксируемся на 20-30 секунд. Выполняем 3 подхода [12].

Упражнение № 8: Кобра. Из положения «лежа на животе», поднимаем корпус на прямых руках, прогибаем спину, фиксируемся на 8-10 секунд, возвращаемся в исходное положение. Повторяем 5-6 раз [12].

Упражнение № 9. Мяч в динамике. Положение сидя, ноги поднимаем на 30°. В руках держим мяч. Передаем мяч с рук к ногам и обратно в динамике. Повторяем 10-12 раз [12].

Упражнение № 10: Завершающее. Выполняется из положения лежа на спине. Согнув правую ногу, отводим колено в левую сторону, помогая левой рукой. То же самое выполняем в другую сторону. Повторяем 5-8 раз [12].

Литература

1. Безруких М. М. Здоровьесберегающая школа : [учебное пособие] / М. М. Безруких – Москва : МПСИ, 2004. – 240 с. – ISBN: 5-89502-660-5. – Текст : непосредственный.

2. Богомолова Л. В. Здоровьесохранные процессы в образовательном учреждении : содержание и перспективы / Л. В. Богомолова. – Москва : Институт общего образования МО и Н РФ, 2004. – 185 с. – ISBN 5-901129-20-2. – Текст : непосредственный.

3. Ирхин В. И. Теория и практика отечественной школы здоровья: монография / В. И. Ирхин. – Барнаул : Издательство БГПУ, 2002. – 279 с. – Текст: непосредственный.

4. Науменко Ю. В. Здоровьеформирующее образование: социокультурная концепция формирования здоровья школьников : монография (русское издание) / Ю. В. Науменко. – Германия : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 430 с. – ISBN 978-38443-5889-6. – Текст : непосредственный.

5. Науменко Ю. В. Современное содержание здоровьесберегающих технологий в подготовке педагога / Ю. В. Науменко, О. В. Науменко. – Текст : электронный // Вестник Московского университета. – Москва, 2014. – № 1. – С. 52-68. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-soderzhanie-zdoroviesberegayuschih-tehnologiy-v-podgotovke-pedagoga/viewer> (дата обращения: 27.11.2024)

6. Панова, Т. В. Здоровье работающего населения – важнейшее условие качества и производительности труда / Т. В. Панова. – Текст : непосредственный // Экономические науки. – Москва, 2018. – № 4 (161). – С. 39–41. – EDN: OZVXYR.

7. Сокольская М. В. Здоровье профессионала как социально-экономическая категория / М. В. Сокольская, А. В. Ткаченко. – Текст : электронный // Здоровье и образование в XXI веке : электронный журнал. – Москва, 2016. – № 2 (18). – С. 807-811. – EDN: WDCPIT. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zdorovie-professionala-kak-sotsialno-ekonomicheskaya-kategoriya/viewer> (дата обращения: 126.12.2024).

8. Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения. – Текст электронный // Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс»: [сайт] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901977493?section=text> (дата обращения: 126.12.2024).

9. Упражнения от боли в пояснице // Клиника восстановительной неврологии : сайт. – URL: <https://newneuro.ru/uprazhneniya-ot-boli-v-poyasnicze/> (дата обращения 26.12.2024).

10. Шабунова, А. А. Здоровье населения России: состояние и динамика : монография / А. А. Шабунова. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. – 408 с. – Текст: непосредственный.

11. Яшкина, К. Ю. Здоровье как важнейший элемент трудового потенциала работника / К. Ю. Яшкина. – Текст : электронный // Исследования молодых ученых : материалы XXXII Междун. науч. конф. (г. Казань, февраль 2022 г.). – Казань : Молодой ученый, 2022. – С. 35-42. – URL: <https://moluch.ru/conf/stud/archive/418/16982/> (дата обращения 26.12.2024).

12. 8 упражнений для спины в домашних условиях // Министерство здравоохранения Республике Башкортостан : сайт. – URL: <https://health.bashkortostan.ru/presscenter/news/420405/?ysclid=m56yh5r42h433494063> (дата обращения 26.12.2024).

References

1. Bezrukix M. M. Zdorov`esberegayushhaya shkola : [uchebnoe posobie] / M. M. Bezrukix – Moskva : MPSI, 2004. – 240 s. – ISBN: 5-89502-660-5. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Bogomolova L. V. Zdorov`esoxranny`e processy` v obrazovatel`nom uchrezhdenii : sodержanie i perspektivy` / L. V. Bogomolova. – Moskva : Institut obshhego obrazovaniya MO i N RF, 2004. – 185 s. – ISBN 5-901129-20-2. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Irxin V. I. Teoriya i praktika otechestvennoj shkoly` zdorov`ya: monografiya / V. I. Irxin. – Barnaul : Izdatel`stvo BGPU, 2002. – 279 s. – Tekst: neposredstvenny`j.
4. Naumenko Yu. V. Zdorov`eformiruyushhee obrazovanie: sociokul`turnaya koncepciya formirovaniya zdorov`ya shkol`nikov : monografiya (russkoe izdanie) / Yu. V. Naumenko. – Germaniya : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 430 s. – ISBN 978-38443-5889-6. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Naumenko Yu. V. Sovremennoe sodержanie zdorov`esberegayushhix texnologij v podgotovke pedagoga / Yu. V. Naumenko, O. V. Naumenko. – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik Moskovskogo universiteta. – Moskva, 2014. – № 1. – S. 52-68. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-soderzhanie-zdoroviesberegayuschih-tehnologiy-v-podgotovke-pedagoga/viewer> (data obrashheniya: 27.11.2024)
6. Panova, T. V. Zdorov`e rabotayushhego naseleniya – vazhnejshee uslovie kachestva i proizvoditel`nosti truda / T. V. Panova. – Tekst : neposredstvenny`j // E`konomicheskie nauki. – Moskva, 2018. – № 4 (161). – S. 39–41. – EDN: OZVXYR.
7. Sokol`skaya M. V. Zdorov`e professionala kak social`no-e`konomicheskaya kategoriya / M. V. Sokol`skaya, A. V. Tkachenko. – Tekst : e`lektronny`j // Zdorov`e i obrazovanie v XXI veke : e`lektronny`j zhurnal. – Moskva, 2016. – № 2 (18). – S. 807-811. – EDN: WDCPIT. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zdorovie-professionala-kak-sotsialno-ekonomicheskaya-kategoriya/viewer> (data obrashheniya: 126.12.2024).
8. Ustav (Konstituciya) Vsemirnoj organizacii zdravooxraneniya. – Tekst e`lektronny`j // E`lektronny`j fond normativno-texnicheskoj i normativno-pravovoj informacii Konsorciuma «Kodeks»: [sajt] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901977493?section=text> (data obrashheniya: 126.12.2024).
9. Uprazhneniya ot boli v poyasnice // Klinika vosstanovitel`noj nevrologii : sayt. – URL: <https://newneuro.ru/uprazhneniya-ot-boli-v-poyasnicze/> (data obrashheniya 26.12.2024).
10. Shabunova, A. A. Zdorov`e naseleniya Rossii: sostoyanie i dinamika : monografiya / A. A. Shabunova. – Vologda: ISE`RT RAN, 2010. – 408 c. – Tekst: neposredstvenny`j.
11. Yashkina, K. Yu. Zdorov`e kak vazhnejshij e`lement trudovogo potenciala rabotnika / K. Yu. Yashkina. – Tekst : e`lektronny`j // Issledovaniya molody`x ucheny`x : materialy` XXXII Mezhdun. nauch. konf. (g. Kazan`, fevral`

2022 g.). – Kazan` : Molodoj ucheny`j, 2022. – S. 35-42. – URL: <https://moluch.ru/conf/stud/archive/418/16982/> (data obrashheniya 26.12.2024).

12.8 uprazhnenij dlya spiny` v domashnix usloviyax // Ministerstvo zdravooxraneniya Respublike Bashkortostan : sajt. – URL: <https://health.bashkortostan.ru/presscenter/news/420405/?ysclid=m56yh5r42h433494063> (data obrashheniya 26.12.2024).

Kereselidze A.S., candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Social, Humanitarian and Natural Sciences at the Institute of Traditional Applied Arts, a branch of the Higher School of Folk Arts (Academy), 115573, Moscow, Musa Jalil str., 14, bldg.2, e-mail: pskbsau@mail.ru

Health-saving technologies in training future artists of traditional arts and crafts (prevention of professional diseases)

Annotation. The article substantiates the problem of the necessity of health-saving technologies to prevent professional diseases of artists of traditional arts and crafts and their success in professional activity. The terms “health”, “human capital”, “health-saving technology” are disclosed. The types of health-saving educational technologies are singled out and the technology of physical culture and health-improving type is characterized. The most common diseases of the spinal column are described, the necessity of performing special sets of exercises is justified, which will positively affect the results of educational and professional activities.

Keywords: Artist of traditional applied art, human capital, health-saving educational technologies, prevention of occupational diseases, posture, spine, «healthy back», correction, exercises.

The success of a future artist's career in traditional applied arts largely depends on their health status. Career and health are closely interrelated: *on the one hand*, good health serves as the foundation for quality professional preparation and ensures successful work over many years; *on the other hand*, career success acts as an essential source of positive emotions and increasing confidence in one's skills, providing resources for creative self-realization. Despite their apparent nature, these arguments are significant for understanding the specifics of professional activity and careers in traditional applied arts, thus requiring scientific elaboration and consideration in educational technologies to give them a health-saving and health-building orientation.

The term "human capital" is currently positioned as the leading factor in economic and social development of a modern state, society, and family. Human capital, considered fundamental to the formation and functioning of the Russian economy, is examined at three levels: 1) individual human capital; 2) socio-economic human capital of a certain organization, including various traditional crafts; 3) national human capital [6, p. 39]. Therefore, the issue of preserving and strengthening the health of artists engaged in traditional crafts can be viewed through the lens of maintaining and enhancing human capital. It should be noted that the profession of a traditional applied arts artist is linked to all levels of human capital, hence the immense responsibility of someone choosing this profession. An artist bears responsibility before the entire nation and future generations for preserving Russia's historical and cultural heritage and further developing traditional crafts. For

this, besides undeniable talent and specialized competencies, robust health is indispensable.

This article explores the problem of finding solutions to overcome the acute contradiction between the state's and society's demands for improving the health of traditional applied arts artists, who are tasked with preserving Russia's historical and cultural heritage, and the lack of health-saving technologies that would enable maintaining students' health and preventing occupational diseases.

To address this issue, it is necessary to first clarify the key term "health." The most current and universal definition comes from the World Health Organization, which defines health as "a state of complete physical, mental, and social well-being of an individual" [8]. Well-being, in turn, is understood as a dynamic state of consciousness and self-awareness in which harmony is established between physical, psycho-emotional, intellectual, socio-communicative, functional, and other aspects of life in diverse interactions with the surrounding world [10, p. 14].

Health as a state of harmonized well-being implies achieving balance between the individual and the environment [11, pp. 39-40]. The specificity of the profession of a traditional applied arts artist is such that maintaining a balance between the individual and the environment (natural, socio-cultural, economic) is critical not only for preserving personal health and creative self-realization but also for ensuring the stable future of traditional artistic crafts in the Russian Federation.

According to the requirements of the Federal State Educational Standard for higher education, graduates must possess the following competencies: a) general cultural competence (OK 11) – capable of forming healthy lifestyle habits and designing a safe educational environment [1, p. 240]; b) general educational competence (OPE 12) – able to use health-saving technologies in professional activities.

All of the above allows us to position health as a fundamental component in the structure of professional training for students of the Institute of Traditional Applied Arts (ITPI), determining their readiness and ability to engage in labor and successfully realize themselves in all spheres of life. Therefore, it is extremely important to cultivate in students not only specific healthy lifestyle skills but, foremost, a value-based attitude toward health.

The development of competencies and the establishment of a value-oriented approach to health are facilitated by health-saving educational technologies, which have been increasingly developed and implemented in recent years in the training of specialists in various fields, including traditional folk artisans. *A health-saving technology is pedagogically designed and implemented in the educational process as a set of measures aimed at preserving and promoting students' health, focusing on forming an emotionally-valued relationship towards health as a fundamental factor of human capital and a condition for a successful professional career* (definition formulated by A.Sh. Kereselidze and I.A. Lykova during a scientific discussion on the problem raised in this article).

In the unified educational space of the Russian Federation, several types of health-saving technologies have gained widespread recognition: pedagogical, medical-hygienic, therapeutic-recreational, and physical culture-recreational [1; 3;

5]. Considering the specifics of the Institute of Traditional Applied Arts – the Moscow branch of the Higher School of Folk Arts (academy) – the model of a health-saving technology of the physical culture-recreational type has been chosen for further scientific study. This technology focuses on maintaining, supporting, and strengthening students' health and physical well-being through physical culture and various forms of motor activity, while minimizing the risks of developing occupational diseases [2; 4; 6]. The structure of any technology, including the physical culture-recreational one, includes four interconnected components: motivational-value; organizational; activity-related; evaluative [1; 2].

At the initial stage of the research, theoretical aspects of the problem are studied, the structure of the health-saving physical culture-recreational technology is developed, and a baseline assessment is made to identify students' perceptions of health and its connection to career success, as well as measurements of the health status of students at the Institute of Traditional Applied Arts.

Analysis of empirical data confirmed the hypothesis that among traditional craft students, the spine experiences the greatest strain due to the static nature of artistic work. According to medical records, students admitted to the Institute of Traditional Applied Arts in 2024 suffer from scoliosis (58%), with 4% having fourth-stage damage, 8% third-stage, 14% second-stage, and 30% having mild deviations from normal. Students often complain of back pain and note experiencing fatigue, dizziness, weakness, etc., after classes.

To objectively assess the views of future artists on health, including spinal health in relation to professional success, a survey was conducted among first-year students of the Institute of Traditional Applied Arts. The questionnaire included the following questions:

1. What is health?
2. What occupational diseases do artists in the field of traditional applied arts encounter?
3. Why does a traditional applied arts artist need a strong, healthy back?
4. What helps maintain spinal health?
5. Which exercises are most effective for strengthening the back?
6. Which exercises are most effective for relaxing (and resting) the back after tension?
7. Do you ever experience back strain? How often? How do you cope with this condition?
8. Do physical education and sports help prevent occupational diseases? What are their real benefits?

Analysis of the responses revealed that students:

- Competently define the term "health" (86%);
- Are aware of possible occupational diseases among traditional craft artists (78%);
- Understand the need for performing special physical exercises that contribute to the improvement of the musculoskeletal system (72%);
- Answer positively to the question: "Do physical education activities help prevent occupational diseases in future traditional applied arts artists?" (94%).

However, students face difficulties:

- In assessing their overall health status (64%);
- In distinguishing between conditions related to fatigue and back disease (56%);
- In selecting specific exercises aimed at strengthening the back (48%) and relaxing, i.e., resting the back after prolonged tension (56%).

Based on the obtained empirical data and considering the characteristic academic-production load at the Institute of Traditional Applied Arts, there is a need to increase student motivation to deepen their understanding of health and the professional risks of its deterioration. To achieve this, preventive conversations and consultations are conducted, supported by demonstrations of special exercises.

Through individual and group discussions, students come to understand that good health cannot exist without a healthy back. According to the World Health Organization, up to 75% of people have deviations from the norm regarding spinal health. One of the most common causes of back diseases is a sedentary lifestyle. Without physical activity, muscles become less flexible and lose tone, and vertebral mobility decreases. The back, or more specifically, the spinal column, is referred to as the foundation of all moving processes in the human body, the basis of health. Due to the nature of their profession, they often sit in unnatural positions, leaning over drawings or embroidering another masterpiece. When sitting, the load on the spine increases by 15-18%. The human skeletal system is built upon the spinal column, whose main tasks include movement, support, and protection of the body. Remarkably, the properties of the spinal column include flexibility, sufficient rigidity of the entire structure, mobility, strength, and reliability. However, even this perfect mechanism created by nature can malfunction, and the cause may be numerous diseases, including improper or delayed use of correction mechanisms to prevent spinal health deviations.

These conversations and consultations help convey to students information about the most common factors that negatively affect back health:

- Excess weight;
- Heavy physical labor;
- Untreated spinal injuries;
- Metabolic disorders;
- Lack of vitamins and minerals;
- Poor posture;
- Improperly selected footwear.

Preserving and strengthening students' health, as well as their awareness of the value of a healthy lifestyle, is impossible without creating a health-saving environment [2, p. 185]. Among the health-improving methods, physical culture exercises play a crucial role [3, p. 279]. Learning how to use these tools to counteract negative processes affecting spinal health is a priority for students at the Institute of Traditional Applied Arts. Table 1 presents the system for organizing the educational-training process as a component of the developed health-saving technology. An example of a set of exercises for maintaining spinal health is provided in the Appendix.

Table 1

Educational and Training Schedule

Types of Activities Exercise Training	Physical Activity Planning and Classes by Days of the Week						
	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.
Physical Education Classes	–	2 h.	–	2 h..	–	–	–
Additional Breaktime Sessions	–	–	5-10 min	–	5-10 min	–	–
Homework	<i>General Physical Exercises</i>	–	–	<i>General Physical Exercises</i>	–	–	<i>Total Physical Preparation</i>
Independent Work	–	–	–	–	–	45 min	–
Initial Stage of Training Lasts Two to Three Weeks	–	–	–	–	–	–	–

Preserving the health of Russian citizens is one of the key objectives of the state and a prerequisite for the development and prosperity of Russian society. Therefore, taking care of students' health is a top priority for the administration and faculty of the Institute of traditional applied arts. To achieve this, it is essential to develop health-saving technologies, which sets the immediate focus of our ongoing research.

Appendix

Exercise Cycle for Strengthening the Back

Exercise №1: Back Massage. Leaning against a ball placed between your back and the wall, squat down and stand up, rolling the ball along your spine. Repeat 10-12 times [9].

Exercise №2: Lotus Pose. Sitting on the floor with crossed legs ("Lotus pose"), perform side-to-side bends with alternating arm extensions upwards (pendulum) relative to the torso. Repeat 10-12 times per side [12].

Exercise №3: Pyramid. Perform trunk bends forward, placing hands on the floor. Then, squat onto heels, extend arms forward along the floor, and stretch yourself towards your hands. Return to starting position. Repeat 10-12 times [12].

Exercise №4: Cat. On all fours, inhale deeply, round your back, and lower your head. Hold the position for 5 seconds. Exhale and relax your back. Repeat 10-12 times [12].

Exercise №5: Swimmer (lying on stomach). Legs and arms extended. Raise left leg and right leg alternately with a pause upward. Cross and slowly lower. Then raise left leg and right arm. Repeat 10-12 times [12].

Exercise №6: Spine Stretch. On all fours, extend right arm and left leg parallel to the floor, alternating left arm and right leg. Breathing coincides with the movement cycle. Repeat 10-12 times [12].

Exercise №7: Plank. Support yourself on forearms. Extend evenly without arching and hold for 20-30 seconds. Perform 3 sets [12].

Exercise №8: Cobra. From lying on stomach position, lift torso on straight arms, arch back, hold for 8-10 seconds, return to starting position. Repeat 5-6 times [12].

Exercise №9: Ball Dynamics. Seated position, feet lifted to 30°. Holding a ball in hands, pass the ball from hands to feet and back dynamically. Repeat 10-12 times [12].

Exercise №10: Finishing. Performed from a supine position. Bend the right knee, bring it to the left side, assisted by the left hand. Repeat on the opposite side. Repeat 5-8 times [12].

References

1. Bezrukikh, M. M. (2004). *Zdorovesberezhayushchaya shkola* [Health-Saving School]. Moscow: MPSI.
2. Bogomolova, L. V. (2004). *Zdorovyesoskhranyayushchie protsessy v obrazovatel'nom uchrezhdenii: sodержanie i perspektivy* [Health-Preserving Processes in an Educational Institution: Content and Prospects]. Moscow: Institute of General Education MO and RF.
3. Irkhin, V. I. (2002). *Teoriya i praktika otechestvennoy shkoly zdorov'ya: monografiya* [Theory and Practice of Domestic Health School: Monograph]. Barnaul: BGPU Publishing House.
4. Naumenko, Yu. V. (2011). *Zdorovieformiruyushchee obrazovanie: sotsiokul'turnaya kontseptsiya formirovaniya zdorov'ya shkol'nikov* [Health-Forming Education: Sociocultural Concept of Forming Pupils' Health]. Germany: LAP Lambert Academic Publishing.
5. Naumenko, Yu. V. (2014). *Sovremennoe sodержanie zdorov'esberegayushhix tekhnologiy v podgotovke pedagoga* [Modern content of health-saving technologies in teacher training]. *Vestnik Moskovskogo universiteta*, 1, 52-68.
6. Panova, T. V. (2018). *Zdorov'e rabotayushhego naseleniya – vazhnejshee uslovie kachestva i proizvoditel'nosti truda* [Health of working population as an important condition for the quality and productivity of labor]. *Economic sciences*, 4 (161), 39-41.
7. Sokolskaya, M. V. (2016). *Zdorov'e professionala kak social'no-ekonomicheskaya kategoriya* [Health of a professional as a socio-economic category]. *Health and education in the XXI century*, 2 (18), 807-811.
8. Constitution (Charter) of the World Health Organization. Electronic fund of normative-technical and legal information Consortium "Codex". [site] – URL:

<https://docs.cntd.ru/document/901977493?section=text> (дата обращения: 126.12.2024).

9. Exercises for low back pain // Clinic of Restorative Neurology: website. – URL: <https://newneuro.ru/uprazhneniya-ot-boli-v-poyasnice/> (accessed on 26.12.2024).

10. Shabunova, A. A. (2010). Zdorov`e naseleniya Rossii: sostoyanie i dinamika : monografiya [Health of the Russian Population: Status and Dynamics]. Vologda: ISE`RT RAN.

11. Yashkina, K. Yu. (2022). Zdorov`e kak vazhnejshij e`lement trudovogo potenciala rabotnika ssledovaniya molody`x ucheny`x : materialy` XXXII Mezhdun. nauch. konf. (g. Kazan`, fevral` 2022 g.) [Health as a Key Element of Labor Potential. Research by Young Scientists: Proceedings of the XXXII International Scientific Conference (Kazan, February 2022).] Molodoj ucheny`j, 35-42.

12. 8 exercises for the back at home // Ministry of Health of the Republic of Bashkortostan: website. – URL: <https://health.bashkortostan.ru/press-center/news/420405/?ysclid=m56yh5r42h433494063> (accessed on 26.12.2024).

**Педагогика музейной деятельности в области
традиционного прикладного искусства
Pedagogy of museum activity in the field
of traditional applied art**

УДК 745.5

Акинфеева И.И., доцент кафедры конструирования дизайна и технологии факультета экологии, сервиса, технологий и дизайна ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», член Творческого союза художников России, 670013, Россия, республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40 В, строение 1, e-mail: aii81@mail.ru

Akinfeeva I.I., associate professor of the department of construction, design and technology, faculty of ecology, service, technology and design, FSBEIU VO «East-Siberian State University of Technology and Management», member of the Creative union of artists of Russia, 670013, Russia, Republic of Buryatia, Ulan-Ude, 40 V Klyuchevskaya St., building 1, e-mail: aii81@mail.ru

**Роспись старообрядцев республики Бурятия
Painting of the old believers of the republic of Buryatia**

Аннотация. В статье приведены результаты исследования по изучению одного из видов традиционного прикладного искусства – домовой и предметной росписи семейских Забайкалья. Исследование проведено в местах компактного проживания старообрядцев республики Бурятия. В статье приведена классификация узоров росписи и выявлено их символическое и обережное значение. Также подробно описаны композиции росписи семейских.

Ключевые слова: старообрядцы республики Бурятия, роспись семейских, домовая и предметная роспись, вазон, букеты, круги, розетки, цветочные композиции.

Abstract. The article presents the results of the study of one of the types of traditional applied art – house and object painting of semeisky people of Transbaikalia. The research was conducted in the places of compact residence of the old believers of the republic of Buryatia. The article presents the classification of the painting patterns and reveals their symbolic and protective meaning. The compositions of the semeiskie painting are also described in detail.

Keywords: old believers of the republic of Buryatia, painting of semeiskie, house and object painting, vase, bouquets, circles, rosettes, flower compositions.

В Забайкалье проживают множество народностей, творчество которых формирует многообразие культуры Сибири и Дальнего Востока. К группе русских, которые около 250 лет проживают на данной территории, относятся старообрядцы [2, с. 5]. Они получили название «семейские» – так традиционно

назвали обособленную группу русских-старообрядцев, переселенных на территорию современной Бурятии и частично Забайкальского края в XVIII в. из разных регионов России. По одной из версий, они получили это название потому, что переселялись в Сибирь целыми семьями [4, с. 59]. Перебравшись в Сибирь, семейские начали образовывать свои общины, приспособившись к суровой сибирской природе, стараясь жить изолированно отдельными улицами или деревнями. До сих пор старообрядцы отдают предпочтения традиционному хозяйству, занятию земледелием, огородничеством, охоте и рыбалке [3, с. 65-82].

Данная статья посвящена изучению росписи старообрядцев республики Бурятия, которая по мнению Г.И. Ильиной-Охрименко, отличается от известных промыслов России, «в роспись семейских Забайкалья внесли свой вклад Алтайское и украинское народное искусство росписи» [6, с. 57]. Это влияние связано с местами ссылок и переселений старообрядцев в годы гонений. Роспись семейских – разновидность росписи, распространенной с середины XVIII в. на Алтае и в Бурятии.

В ходе исследования был собран материал как в местах компактного проживания семейских в республике Бурятия – в Тарбагатайском районе (селах Тарбагатай, Нижний Жирим, Десятниково, Бурнашево, Большой Куналей), так и в Этнографическом музее народов Забайкалья города Улан-Удэ и различных выставках декоративно-прикладного творчества.

Роспись старообрядцев символична, ярка и наносилась в качестве оберега и украшения жизни на все, что окружало человека. Так ссыльный народ украшал и смягчал свой тяжелый быт в Сибири, а также оберегал его. Двор, ворота, ограда, фасад дома были внешним кругом, охраняющим жилище от злых сил. Внутренним кругом оберегов были домовые росписи, знаковые вещи и предметы в доме, игрушки детей. Обереговые знаки в росписи выполняют не только свою основную функцию, но одновременно служат и украшением предметно-пространственной среды и быта [4, с. 59].

В усадьбе старообрядцев расписывали практически все элементы: ворота и фасад дома с пропиленной накладной резьбой, во дворе украшали узорами забор и хозяйственные постройки, в первую очередь расписывали наличники. Роспись была неотъемлемой частью резьбы и ее продолжением. Ворота и наличники наделялись охранными функциями, т.к. защищали вход в усадьбу и дом от нечистой силы, сглаза. В связи с этим на них и по сей день присутствует богатая пропиленная резьба или роспись, и в этих украшениях-знаках заложены обереговые смыслы, для которых, существует «свод требований», обязательных для исполнения. Например, символика, изображенная на наличниках окон, читается сверху вниз. Сверху посередине располагается круг – «всевидящее око», которое должно распознавать зло, ниже вырезается орнамент – символ небес, жизни, или воды (рис. 1⁴⁴). На ставнях изображают птиц или цветы, также часто встречается образ радуги.

⁴⁴ Рис. 1-3, 5-31. Фото автора статьи.

Такие узоры на ставнях «сулили» богатство и благопожелания, кроме того считалось, что яркие краски отпугивают «нечистого» [4, с. 60] (рис. 2).

Ворота, будучи неотъемлемой частью усадьбы, также обладают индивидуальной системой охранительных знаков-символов, специфической для культуры семейских. Распространенной формой являются ворота с кровлей «под кабаном», обереговая символичность которых выглядит следующим образом: верхняя часть – небеса (декорируется орнаментом из пропиленной резьбы и зачастую символом Солнца), ниже – птица или животное как символ плодородия, еще ниже – жизнь или земля (в виде резьбы зигзагообразными линиями, ромбами) [4, с. 60] (рис. 3, 4⁴⁵).

Рис. 1. Очелье наличника из села Нижний Жирим. Музей культуры старообрядцев в с. Тарбагатай

Рис. 2. Наличники и ставни окна. Музей-усадьба в с. Тарбагатай

Рис. 3. Образцы ворот с росписью «под кабаном», т.е. под кровлей. Музей-усадьба в с. Десятниково

Рис. 4. Ворота жилого дома, украшенные пропиленной резьбой, с. Большой Куналей

Домовая роспись с ее символикой играет определяющую роль в оберегах и украшении жизни. В настоящее время этот пласт культуры можно отнести к утраченным, т.к. в результате совершенных экспедиций было выявлено, что в деревнях и селах осталось по 1-2 дома с росписью XIX в. [1, с. 24], а новые

⁴⁵ Рис. 4. Светлана Митленко. Красивая деревня России. Посмотрим? // Миртесен : медиаплатформа. – URL: https://s30623889630.mirtesen.ru/blog/43211767438/Krasivaya-derevnya-Rossii.-Posmotrim?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru (дата обращения: 12.10.2024).

рисунки в традиционной семейской росписи хозяева не наносят, отдают предпочтение современным отделочным материалам. Украшение дома зависело от благосостояния семьи и от хозяйки, которая выполняла роспись. Чем богаче была усадьба, тем больше украшений и тем чаще они обновлялись и были яркими. Внутри жилища расписываются стены и простенки, матицы и внутренние наличники, потолки и полы, опечье⁴⁶ и мебель [6, с. 21]. В самом доме главными оберегами считаются красный угол с иконами и очаг – печь, они часто расписываются, как и стены [4, с. 61].

В росписи дома внутри участвуют в основном растительные узоры с заполнением всего пространства нескончаемыми ветками с цветами и птицами. Самым ярким образцом подобной росписи стен внутри жилища в Тарбагатайском районе является дом В.Ф. Пискунова в селе Десятниково (рис. 5-7).

Рис. 5-7. Домовая роспись в доме Пискунова В.Ф., с. Десятниково

При входе в дом чаще встречаются образцы геометрической росписи, различные сетки и ромбовидные элементы, подобное использование геометрических элементов символизировало земледелие и достаток в урожае (рис. 8, 9). Предметы и даже малые архитектурные формы внутри жилища заполнялись яркими узорами.

Рис. 8. Геометрическая роспись в сенях дома Ивайловских с. Десятниково

Рис. 9. Геометрическая роспись входной двери дома Ивайловских, с. Десятниково

⁴⁶ Опечек -чка; м. уар. - разг. Основание русской печи, нижняя её часть, обшиваемая досками [8].

На предметы и кухонную утварь в основном наносили растительную роспись, состоящую из цветов и листьев. Яркие сохранившиеся образцы деревянных опечек находятся в фондах Музея культуры старообрядцев (с. Тарбагатай) и в Этнографическом музее народов Забайкалья (г. Улан-Удэ) (рис. 10, 11).

Рис. 10. Опечек в коллекции Музея культуры старообрядцев, с.Тарбагатай

Рис. 11. Опечек из фондов Этнографического музея народов Забайкалья, г. Улан-Удэ

Самым ярким и обязательным предметом для украшения была прялка. На них в центре наносили богатый букет, розетку или древо жизни, по низу полотна изображался нижний мир – земля, а сверху – верхний мир (небо) (рис. 12-14). На прялках в основном выполнены растительные узоры.

Рис. 12-14. Рисунки на прялочных лопастях из фондов Музея культуры старообрядцев, с. Тарбагатай

Орнаменты старообрядцев Бурятии можно разделить на три условные группы: геометрическую, растительную, зооморфную.

Геометрический орнамент использовался и в обрамлении композиций в качестве рамки. Они могли быть в виде простой обводки из нескольких цветных слоев (полос) или же в виде рамки из геометрических узоров (рис. 15). По углам подобные рамки могли украшаться угловыми композициями. В углу такой рамки могла быть нарисована радуга. Подобные обрамления были встречены на дверях, сундуках, кроватях (рис. 16).

В семейской росписи выделяют отдельную группу геометрических и полурастительных мотивов, такие как круги и розетки. Такие узоры символизировали Солнце и вечность, как некие солярные знаки разных форм, несущие очистительную функцию в доме (рис. 17). По мнению Г.С. Масловой, «круговые фигуры на славянских вещах X–XIII вв. дают основание рассматривать их как символы огня, солнечного божества, как языческие очистительные и охранительные знаки» [7, с. 155]. Одной из форм солнечного знака служит круг, круговые мотивы присутствуют в русской культуре со времен язычества, употребление формы круга берет свое начало с древних времен как образ подобия Солнца [5, с. 400]. Круги изображаются вписанными друг в друга: от 3-10 и более. По периметру круги расписываются орнаментами или просто криволинейными и ломанными линиями. Подобные узоры выполнялись и в форме овалов (рис. 18). Схожим мотивом с розеткой и кругами были геометрические симметричные узоры, имеющие также центральную часть в виде простых геометрических форм (круг, квадрат или ромб) и нескольких полос, окружающих центральный элемент (рис. 19). Эти полосы сами были выполнены из геометрических элементов или же цветными полосками, украшенными простыми элементами (например, галочками или точками в композиции с зигзагообразной линией). Подобные элементы украшали пролеты стен, наподобие ковра, также были встречены на мебели и сундуках.

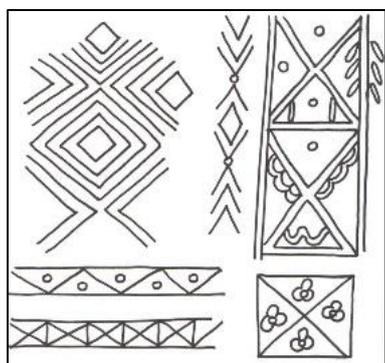

Рис. 15. Элементы сетки, различных ленточных украшений

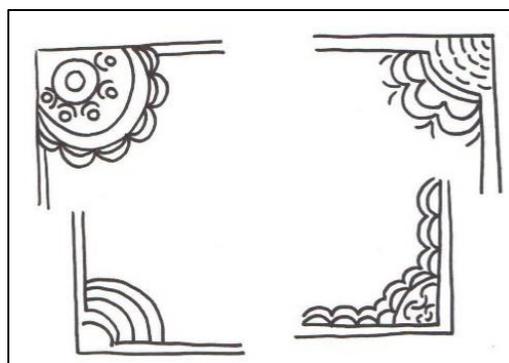

Рис. 16. Элементы угловых композиций

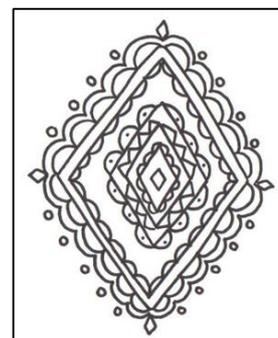
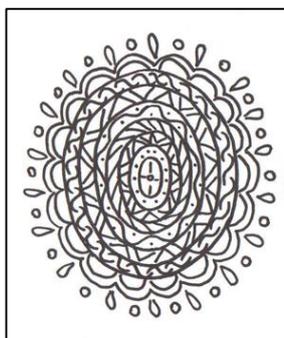
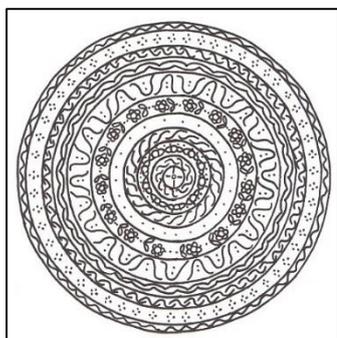

Рис. 17-19. Рисунок круга, овала и ромба в виде розетки

Простейший элемент полурастительной росписи представляет однотонный круг или цветочную розетку. Это цветок, окруженный элементами наподобие круговой росписи, его окружают элементы, выстроенные в несколько рядов от центра. Подобные узоры располагали в центре композиций на прялках, сундуках или в качестве центрального элемента всей композиции (рис. 20, 21).

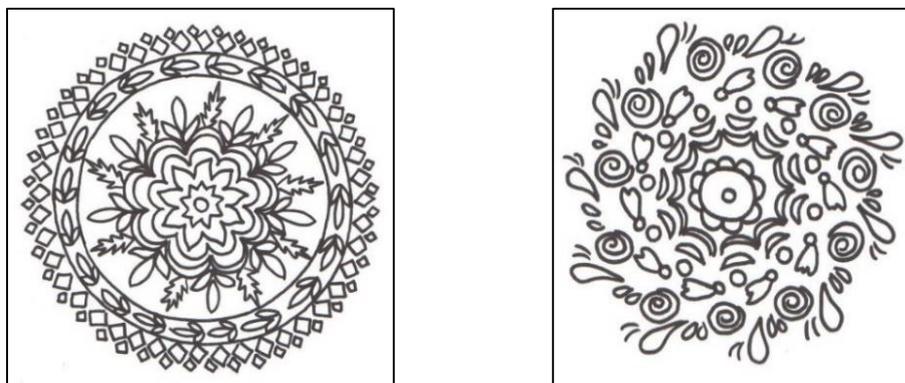

Рис. 20, 21. Мотивы цветочной розетки

К группе растительных узоров относятся различные букеты в вазах, составленные из изогнутых веток с листьями и цветами. Цветочные мотивы символизируют красочность жизни, через них стремятся подчеркнуть свой статус: чем богаче роспись – тем выше достаток семьи. Цветочные композиции строятся на основе использования образов тюльпанов, цветов шиповника, лилий, сараны, жарков, соединенных в букеты. Цвет использовался разный, отдельные лепестки и листья подчеркиваются штрихами (оживками) контрастных цветов.

Цветы и букеты нередко изображаются в виде «древа жизни» и дополняются расположенными под ними симметрично образами зверей или птиц, повышающими обереговое значение росписи [4, с. 62].

Основа растительного узора состоит из изогнутых веток, проведенных одной линией с отходящими ветками от нее. На ветку густо «насаживались» листья – элемент растительной росписи семейских как «косачи» или «косари» [1, с. 24]. Этот элемент представляет собой изогнутый каплевидный след, тонким концом примыкающий к ветке. Также листья в виде остроконечных лепестков и многолепестковых листиков взяты из окружающей природы. Роспись листьев имеет неровные контуры и выполняется в один мазок (рис. 22).

Ветку дополняли ягодами. Изображение ягоды делали, проводя кистью или пальцем по кругу. Ягоды рисовали как по одной, так и в группе, заполняя ими промежутки на ветке между листьями или располагая гроздь ягодок на конце ветки. Рисовали бруснику, чернику, смородину, черемуху – те мотивы, которые окружали жителей в природе. Образ ягоды дополняли более тонкими росчерками хвостиков и различными точками (рис. 23).

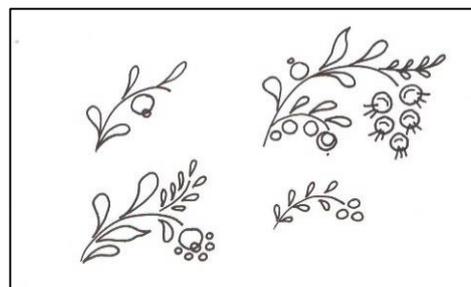
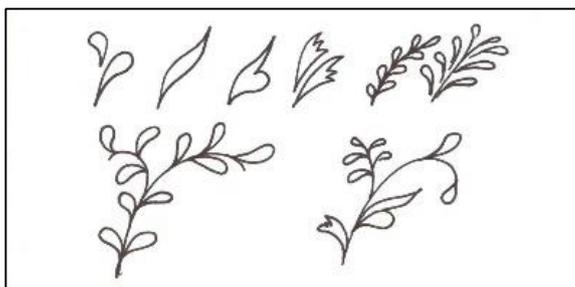

Рис. 22, 23. Элементы росписи: листья на стебле и ягоды

Цветы часто изображали из перевернутых косарей, расположенных закруглениями друг к другу, а концами завитков вверх. В промежуток добавлялись каплеобразные элементы, имитирующие тычинки цветов. Цветы, составленные из косарей, могли изображаться в несколько рядов, при этом каждый последующий ряд был меньше предыдущего. Также цветы изображались простыми каплеобразными лепестками, расположенными радиально. В качестве цветочного мотива можно встретить изображение круга с точками по контуру, напоминающие дымковские цветы. Количество лепестков или точек было различным. Часто изображали четырехлепестковые цветы в виде звезды с остроконечными краями. По контуру цветов выполнялась «обводка», в промежутке между лепестками, и внутри самих лепестков добавлялись каплеобразные мазки – «оживки», для обогащения образа. Также цветочные пятна могли быть вписаны друг в друга по уменьшению как круги и каждый слой отличался цветом (рис. 24, 25). Из разнообразия растительных элементов составлялись букеты, символизировавшие древо жизни и богатство. Некоторые цветочные композиции располагали в вазонах. Вазоны предстают в росписи в виде горшков на ножках с ручками по обе стороны.

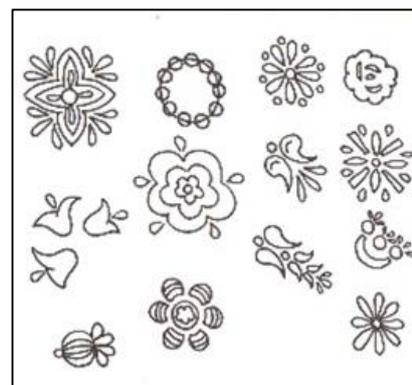

Рис. 24, 25. Элементы вазонов и цветов

К группе зооморфных мотивов относятся изображения птиц и зверей. Изображали животных, которые присутствовали в быту в каждом доме, были неотъемлемой частью хозяйствования народа и диких животных, на которых велась охота – соболь, олень, косули (рис. 26). Зверей изображали редко в силу сложного образа. Встречается образец с мифологическим львом, похожим на изображение буддийского животного. Скорее всего в росписи ощутимо

влияние соседней культуры бурятского народа, тем более что в некоторых источниках упоминаются факты, что в росписях принимали участие мастера из Бурятии и буддийские монахи [6, с. 44].

К самым частым мотивам зооморфных узоров можно отнести изображение птиц: уток, гусей, голубей, петухов (рис. 27). Голуби и уточки, изображенные в паре в белом цвете, являются символом счастья семьи и влюбленных. Также встречаются изображения диких птиц: тетерева и тетерки. По опросам респондентов нескольких деревень, голуби символизируют тепло, свет, волю, а куры, петухи, утки и гуси – достаток, богатство, урожай [4, с. 62].

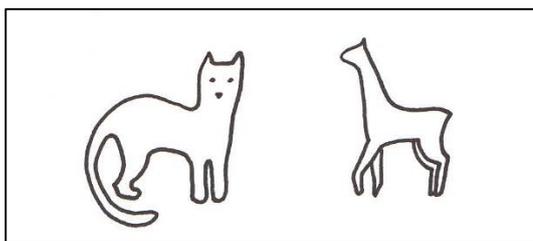

Рис. 26. Изображение зверей (соболь и олень)

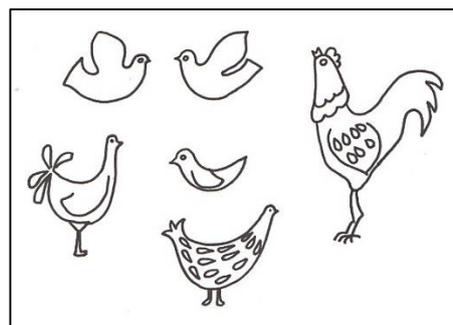

Рис. 27. Изображение птиц

К геометрическим орнаментальным мотивам относятся сетки в виде ромбов, квадратов, треугольников. Ромбовидные узоры символизировали вспаханное поле, а с использованием точки внутри ромба – засеянное поле [7, с. 157]. Но также есть упоминания формы ромба как мужского значения, а круга как женского. Сетки могут быть в форме прямоугольника, ромба или треугольника. В некоторых случаях в росписях семейских внутри «клеток» располагаются, так называемые, «огурцы», ростки (или цветки), круги или необычные фигуры, обозначающие человека и др. [7, с. 157] (рис. 21). Размещение подобного орнамента в сенях призвано охранять вход в жилище и обещает богатый урожай.

На основе выявленных образцов были выполнены композиции семейской росписи из популярных узоров. Автором созданы изображения букета в вазоне (рис. 28) и древа жизни с птицами у основания (рис. 29). Растительные букеты украшены цветами и ягодами как символ процветания, а изображения петуха и курицы символизируют в данном узоре благополучие и достаток в доме. Обе композиции обрамлены багетом и угловыми узорами.

На следующих композициях изображены розетки с вписанными в них цветными полосами. На рисунке 30 изображен круг (означающий женское начало), состоящий из цветных лент с вписанными в них узорами, представляет собой движение солнца и мироздание. Композиция дополнена букетами и багетом. Подобные украшения символизировали благополучие и благосостояние семьи. Роспись наносилась преимущественно на стены и на двери в доме. На геометрическом центричном узоре изображен ромб как ключевая фигура, означающее мужское начало, состоящее из полос,

украшенных простыми геометрическими элементами (рис. 31). По углам композиции расположены угловые элементы в виде таких же полос. Подобное украшение символизирует богатый урожай, им украшали входное пространство в дом (сени, веранда).

Рис. 28. Изображение букета в вазоне

Рис. 29. Изображение дерева жизни

Рис. 30. Изображение розетки в виде круга

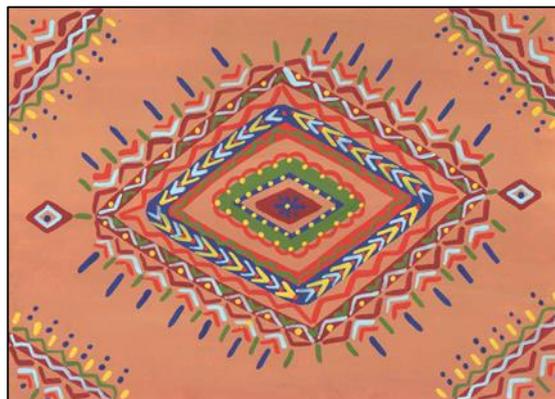

Рис. 31. Изображение розетки в виде ромба

В целом роспись старообрядцев очень многообразна по своему исполнению, это вызвано влиянием нескольких известных российских центров народно-художественных промыслов. Визуально роспись довольно схожа с группой северо-двинских росписей (борецкая и ракульская), она все же имеет свои отличительные элементы, внесенные мастерицами-хозяйками. Поэтому сохранившиеся мотивы привлекательны в своей наивности (неровности форм и образов), технике нанесения. Среди отличительных признаков можно перечислить полицветность и изобилие деталей и элементов, также, как и насыщение всей раскрашиваемой поверхности элементами узоров. Стоит отметить и то, что роспись выполняли по цветному подготовленному фону, реже без фона – по деревянным поверхностям.

Зачастую росписи по своим мотивам были комбинированы, т. е. совмещались геометрические, растительные и зооморфные узоры. Краски изготавливались самими хозяйками из минеральных и органических

компонентов (сушеные цветы, ягоды и листья), позже приобретались готовые красители. Поэтому цвета зачастую были взяты буквально из окружающего мира – черемуховый, ирисовый (фиолетовый), морковный, свекольный и т. д. Узоры выполняли пальцем или смотанной тряпкой.

Домовая и предметная роспись старообрядцев является ярким идентификационным пластом их культуры, в которой заключены символы-обереги. И по сей день предметы и утварь жители деревень стараются раскрасить в яркие цвета, хотя сама самобытная домовая роспись практически утеряна носителями культуры и сохранилась только в музеях и заброшенных домах.

Данное исследование росписи старообрядцев может стать базой при изучении традиционных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства республики Бурятия и культуры старообрядцев.

Литература

1. Акинфеева И. И. Трансляция материально-духовной культуры старообрядцев через сувенирную продукцию Республики Бурятия / И. И. Акинфеева. – Текст : непосредственный // Сборник конференций НИЦ Социосфера. – 2015. – № 39. – С. 23-25.

2. Акинфеева И. И. Этнокультурный аспект в дизайн-проектировании старообрядческого фестиваля «Чудодел» / И. И. Акинфеева, Е. С. Пярых. – Текст : непосредственный // Инновации в социокультурном пространстве : материалы XIII Международной научно-практической конференции. – 2020. – С. 5-8. – DOI: 10.22250/ISS.2020.1. – EDN: GRBXUA.

3. Болонев Ф. Ф. Семейские : историко-этнографические очерки / Ф. Ф. Болонев. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1992. – 224 с. – Текст : непосредственный.

4. Железняк О. Е. Традиционная обрядность семейских : береговая культура как важная часть картины мира и форма идентификации / О. Е. Железняк, И. И. Акинфеева. – Текст : электронный // Культура и искусство. – Москва, 2017. – № 3. – С. 58-70. – DOI 10.7256/2425-0625.2017.3.20306. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnaya-obryadnost-semeyskih-oberegovaya-kultura-kak-vazhnaya-chast-kartiny-mira-i-forma-identifikatsii/viewer> (дата обращения: 15.11.2024).

5. Иллюстрированная энциклопедия символов / составитель А. Егзаров. – Москва : Астрель : АСТ, 2007. – 723 с. – Текст : непосредственный.

6. Ильина-Охрименко Г. И. Народное искусство семейских Забайкалья XIX–XX вв. Резьба и роспись / Г. И. Ильина-Охрименко. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1972. – 88 с. – Текст : непосредственный.

7. Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки / Г. С. Маслова. – Москва : Наука, 1978. – 208 с. – Текст : непосредственный.

8. Энциклопедический словарь (2009). Статьи на букву “О” (часть 36, “ОПЕ”–“ОПЛ”). – URL: <http://niv.ru/doc/dictionary/encyclopedic/fc/slovar-206-36.htm#zag-87482> (дата обращения: 16.10.2024). – Текст : электронный.

References

1. Akinfeeva I. I. Translyaciya material'no-duxovnoj kul'tury` staroobryadcev cherez suvenirnyyu produkciju Respubliki Buryatiya / I. I. Akinfeeva. – Tekst : neposredstvenny`j // Sbornik konferencij NICz Sociosfera. – 2015. – № 39. – S. 23-25.
2. Akinfeeva I. I. E`tnokul`turny`j aspekt v dizajn-proektirovanii staroobryadcheskogo festivalya «Chudodel» / I. I. Akinfeeva, E. S. Pyaty`x. – Tekst : neposredstvenny`j // Innovacii v sociokul`turnom prostranstve : materialy` XIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. – 2020. – S. 5-8. – DOI: 10.22250/ISS.2020.1. – EDN: GRBX YA.
3. Bolonev F. F. Semejskie : istoriko-e`tnograficheskie ocherki / F. F. Bolonev. – Ulan-Ude` : Buryatskoe knizhnoe izdatel`stvo, 1992. – 224 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Zheleznyak O. E. Tradicionnaya obryadnost` semejskix : oberegovaya kul`tura kak vazhnaya chast` kartiny` mira i forma identifikacii / O. E. Zheleznyak, I. I. Akinfeeva. – Tekst : e`lektronny`j // Kul`tura i iskusstvo. – Moskva, 2017. – № 3. – S. 58-70. – DOI 10.7256/2425-0625.2017.3.20306. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnaya-obryadnost-semejskih-oberegovaya-kultura-kak-vazhnaya-chast-kartiny-mira-i-forma-identifikatsii/viewer> (data obrashheniya: 15.11.2024).
5. Illyustrirovannaya e`nciklopediya simvolov / sostavitel` A. Egazarov. – Moskva : Astrel` : AST, 2007. – 723 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Il`ina-Oxrimenko G. I. Narodnoe iskusstvo semejskix Zabajkal`ya XIX–XX vv. Rez`ba i rospis` / G. I. Il`ina-Oxrimenko. – Ulan-Ude` : Buryatskoe knizhnoe izdatel`stvo, 1972. – 88 c. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Maslova G. S. Ornament russkoj narodnoj vy`shivki / G. S. Maslova. – Moskva : Nauka, 1978. – 208 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
8. E`nciklopedicheskij slovar` (2009). Stat`i na bukvu “O” (chast` 36, “OPE”-“OPL”). – URL: <http://niv.ru/doc/dictionary/encyclopedic/fc/slovar-206-36.htm#zag-87482> (data obrashheniya: 16.10.2024). – Tekst : e`lektronny`j.

Akinfeeva I.I., associate professor in the department of design, engineering, and technology at the faculty of ecology, service, technologies, and design, East-Siberian State University of Technology and Management, member of the Creative Union of Russian Artists, 670013, Russia, Republic of Buryatia, located in Ulan-Ude, Kluchayskaya Street, building 40, room 1, email: aii81@mail.ru.

Old Believers' Embroidery in the Baikal Region

Abstract. This article presents the results of a study focusing on a traditional form of applied art – domestic and object embroidery practiced by families in the Zaiglyazhets district of the Buryat Republic. The study focuses on the embroidery practices of the Old Believer community residing in compact settlements within the republic. The classification of embroidery patterns and their symbolic and protective meanings are discussed. Detailed methodical outlines and multicolored embroidery compositions are included. The findings are relevant in design, event planning, and educational settings.

Keywords: Old Believers of the Buryat Republic, family embroidery, domestic embroidery, embroidered vessels, bouquets, circles, rosettes, floral arrangements.

The Transbaikalia is home to many nationalities, whose creativity forms the diversity of Siberian and Far East culture. The group of Russians, who have lived in this territory for about 250 years, includes the Old Believers [2, p. 5]. They are known as Semeiskie – a traditional name given to a distinct group of Russian Old Believers who were resettled from various regions of Russia to modern-day Buryatia and parts of Zabaykalsky Krai during the 18th century. According to one version, they received this name because they migrated to Siberia with their entire families [4, p. 59].

After relocating to Siberia, the Semeiskie began forming their own communities, adapting to the harsh Siberian environment while striving to live isolated in separate streets or villages. They are characterized by strong spirit and faith. To this day, Old Believers prefer traditional farming practices, engaging in agriculture, gardening, hunting, and fishing [3, pp. 65-82]. The culture of the Old Believers remains authentic to Russia.

This article focuses on studying the painting traditions of the Old Believers in the republic, which differ from well-known crafts in Russia and serve as a vivid material embodiment of their culture. According to G. I. Ilina-Okhrymenko: “The Altai and Ukrainian folk art influenced the painting style of the Semeiskie in Transbaikalia” [6, p. 57]. This influence is linked to the places where Old Believers were exiled and relocated during periods of persecution.

During the research, materials were collected in areas of compact settlement of the Semeiskie in the Republic of Buryatia: in the Tarbagatai district, specifically in the villages of Tarbagatai, Nizhny Zhirm, Desyatnikovo, Burnashevo, Bolshoi Kunaley, at the Ethnographic Museum of the Peoples of Transbaikalia in Ulan-Ude, and at various exhibitions of decorative and applied arts.

The painting tradition of the Old Believers is symbolic, vibrant, and was used both as a protective charm and decoration in everyday life, adorning everything that surrounded people: interior items, household objects, and daily necessities. In this way, these displaced people embellished and softened their difficult lives in Siberia, while also protecting them. The courtyard, gates, fence, and house facade formed an outer circle meant to protect the dwelling from evil forces. The inner circle of protection included domestic paintings, significant objects within the home, and children's toys. Protective symbols in the paintings not only served their primary function but also simultaneously decorated the object-spatial environment and daily life [4, p. 59].

In the Old Believer homesteads, nearly every element was painted: the gates and the house façade with propilnaya overlay carving, yard fences, sheds, and other structures were all ornamented. On the houses themselves, window frames were primarily decorated with paintwork, which complemented the carved elements. Gates and window frames had protective functions since they guarded the entrance to the estate and the house against malevolent spirits and the evil eye. Consequently, even today, rich propilnaya carvings or paintings can be found on these features, imbued with protective meanings that adhere to specific requirements. For instance, the symbolism of the window frame is read from top to bottom. At the very top is a circle—the "all-seeing eye," intended to detect evil—followed by an ornament representing heaven, life, or water (Fig. 1). Birds or flowers are often depicted on shutters, and rainbow motifs are also common. These patterns on the shutters were believed to bring wealth and good wishes, and it was thought that bright colors would ward off evil spirits [4, p. 60] (Fig. 2).

Fig. 1. Window frame upper part (ochélie) from the village of Nizhny Zhirm. Museum of Old Believers' Culture in Tarbagatai village

Fig.2. Window frames and shutters. Homestead-Museum in Tarbagatai village

Gates, being an integral part of the homestead, also feature individual systems of protective signs and symbols characteristic of the Semeiskie culture. A common form includes gates with a roof shaped like a hogback, the protective symbolism of which is arranged as follows: the upper part represents the heavens (decorated with ornamental propilnaya carving and often featuring the Sun symbol), below is a bird or animal as a symbol of fertility, followed by life or earth (depicted

through zigzag lines or rhombuses in the carving) [4, p. 60] (Fig. 3, 4). The entire homestead is brightly painted and adorned with various motifs.

Fig. 3. Samples of gates with "hogback" roof painting. Homestead-Museum in Desyatnikovo village

Fig. 4. Residential gate decorated with propilnaya carving, Bolshoy Kunaley village

House painting, with its symbolism, plays a crucial role in protective charms and the decoration of life. Currently, this aspect of culture can be considered lost, as expeditions revealed that only 1-2 houses with 19th-century paintings remain in each village [1, p. 24]. New drawings in traditional Semeiskie painting are no longer added by homeowners, who instead opt for contemporary finishing materials. The extent of house decoration depended on the family's prosperity and the mistress of the house, who executed the painting. Wealthier estates featured more elaborate decorations, which were frequently updated and made more colorful. Inside the dwelling, walls, partitions, ceiling beams, internal window frames, ceilings, floors, stoves, and furniture were all painted [6, p. 21]. Within the house, the main protective elements are the red corner with icons and the hearth—the stove—which are often painted along with the walls [4, p. 61].

Inside the house, predominantly plant-based designs fill the space with endless branches, flowers, and birds. The most striking example of such wall painting inside a residence in the Tarbagatai district is the Piskunov V.F. house in the village of Desyatnikovo (Fig. 5-7).

Fig. 5-7. House painting in the Piskunov V.F. house, Desyatnikovo village

Upon entering the house, examples of geometric painting, grids, and diamond-shaped elements are commonly seen. Such use of geometric elements symbolized agriculture and abundance in harvest (Fig. 8, 9). Various objects and even small architectural forms within the dwelling were filled with vibrant patterns.

Fig. 8. Geometric painting in the entryway of the Ivailovskii house, Desyatnikovo village

Fig. 9. Geometric painting on the front door of the Ivailovskii house, Desyatnikovo village

Plant-based designs consisting of flowers and leaves were typically applied to household items and kitchenware. Brightly preserved samples of wooden stoves can be found in the collections of the Old Believers' Culture Museum (Tarbagatai village) and the Ethnographic Museum of the Peoples of Transbaikalia (Ulan-Ude city) (Fig. 10, 11).

Fig. 10. Stove bench in the collection of the Old Believers' Culture Museum, Tarbagatai village

Fig. 11. Stove bench from the collections of the Ethnographic Museum of the Peoples of Transbaikalia, Ulan-Ude city

The most prominent and essential item for decoration was the spinning wheel. Rich bouquets, rosettes, or trees of life were painted in the center, while the lower part of the canvas depicted the underworld—earth—and the upper part represented the upper world (sky) (Fig. 12-14). Plant-based designs predominated on spinning wheels.

Fig.12-14. Drawings on spinning wheel blades from the collections of the Old Believers' Culture Museum, Tarbagatai village.

Like similar paintings in Russia, the Old Believers' ornaments in Buryatia can be divided into three categories: floral, zoomorphic, and geometric.

The first category comprises floral designs, including various bouquets in vases composed of curved branches with leaves and flowers. Floral motifs symbolize the vibrancy of life and emphasize social status: the richer the painting, the higher the family's affluence. Floral compositions are based on images of tulips, rosehip flowers, lilies, sarana, zharki, combined into bouquets. Different colors were used, with individual petals and leaves highlighted with contrasting color strokes.

Flowers and bouquets are often depicted as a "tree of life" and supplemented with symmetrically positioned images of animals or birds beneath them, enhancing the protective value of the painting [4, p. 62].

The basis of the floral pattern consists of curved branches drawn in a single line with smaller branches extending from it. Leaves are densely placed along the branch. A common element in the Semeiskie floral design is the "kosachi" or "kosari" [1, p. 24] – a teardrop-shaped leaf attached to the branch with its pointed end. Other leaf types include sharp-pointed petals and multi-petaled leaves inspired by nature. Leaf painting should be free-flowing, often uneven in contour and shape (Fig. 15).

Branches are further adorned with berries. Berries are depicted by drawing circles with a brush or finger. They are painted individually or in clusters, filling spaces between leaves or arranged in bunches at the ends of branches. Berries such as cranberries, blueberries, currants, and bird cherries—motifs found in the local environment – are common. Berry images are detailed with fine tails and dots (Fig. 16).

Flowers were often depicted using inverted "kosary" (scythe-like shapes) positioned with their rounded sides facing each other and their curling tips pointing upwards. Droplet-shaped elements resembling stamens were added in between. Flowers composed of kosary could be arranged in multiple rows, with each subsequent row smaller than the previous. Alternatively, flowers were depicted with simple droplet-shaped petals radiating outwards. As a floral motif, one might

encounter a circular image with dots around the perimeter, reminiscent of Dymkovskaya-style flowers. The number of petals or dots varied. Four-petal flowers shaped like stars with pointed edges were frequently depicted. Outlines of flowers were sometimes traced, and droplet-shaped strokes (called "ozhivki") were added between and within the petals to enhance the visual effect. Additionally, flower patches could be nested within each other, decreasing in size like concentric circles, with each layer distinguished by a different color (Fig. 17, 18). From a variety of floral elements, bouquets were created, symbolizing the tree of life and abundance. Some floral arrangements were placed in vases. Vases were depicted as pots on legs with handles on either side.

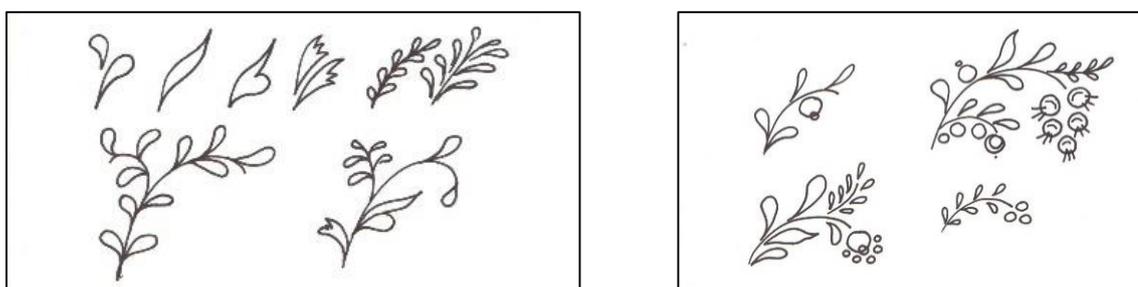

Fig. 15, 16. Painting elements: leaves on a stem and berries.

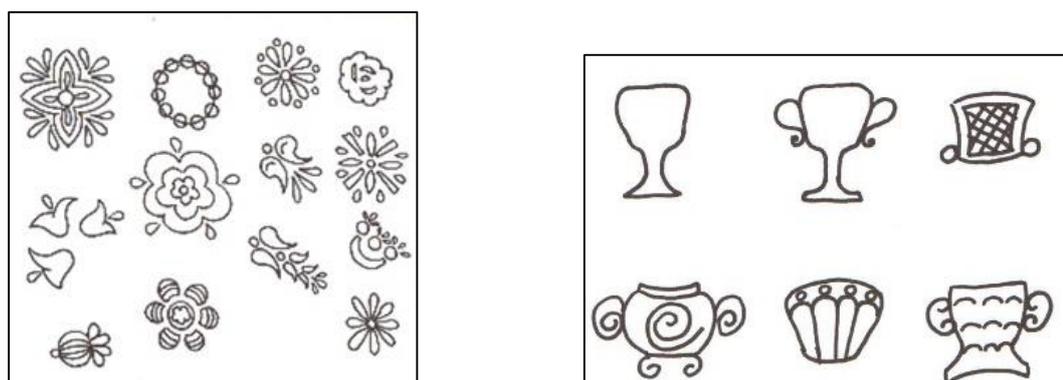

Fig. 17, 18. Elements of flowers and vases

The group of zoomorphic motifs includes depictions of birds and animals. Animals that were present in everyday life, integral to the people's livelihood, and wild game hunted for sustenance – such as sable, deer, and roe deer – were portrayed (Fig. 19). Animals were rarely depicted due to their complex imagery. There is an example featuring a mythical lion resembling a Buddhist creature. It is likely that the influence of neighboring Buryat culture is evident here, especially considering some sources mention that outsiders, including Buryats and Buddhist monks, participated in the painting process [6, p. 44].

Among the most frequent zoomorphic motifs are images of birds: ducks, geese, doves, and roosters (Fig. 20). White-colored pairs of doves and ducklings symbolize family happiness and love, often serving as wedding motifs. Wild birds such as black grouse and grey partridges are also depicted. According to surveys conducted in several villages, doves represent warmth, light, and freedom, whereas chickens, roosters, ducks, and geese signify abundance, wealth, and harvest. These

images adorn shutters and appear on the branches of the "tree of life" inside homes [4, p. 62].

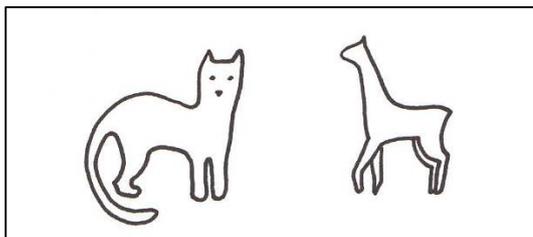

Fig. 19. Depiction of animals (sable and deer)

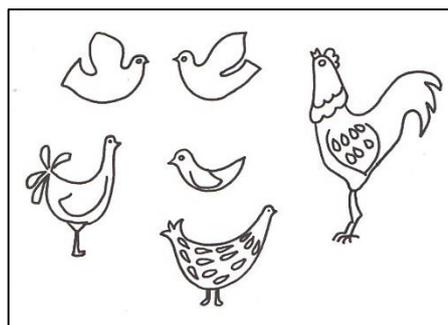

Fig. 20. Depiction of birds

Geometric ornamental motifs include grids composed of diamonds, squares, and triangles. Diamond patterns symbolized plowed fields, and when a dot was added inside the diamond, it represented a seeded field [7, p. 157]. However, there are also references to the diamond shape having masculine connotations and the circle having feminine ones. Grids may take the form of rectangles, diamonds, or triangles. Sometimes, within these "cells," so-called "cucumbers," sprouts (or flowers), circles, or unusual figures representing humans and others are depicted [7, p. 157] (Fig. 21). Placing such a pattern in the entryway serves to guard the entrance to the home and promises a bountiful harvest.

Geometric patterns were also used to frame compositions. These frames could be simple outlines consisting of several colored layers (stripes) or intricate borders made up of geometric designs. Corners of such frames might be adorned with corner compositions, and a rainbow could be painted in one of the corners. Similar framings were observed on doors, chests, and beds (Fig. 22).

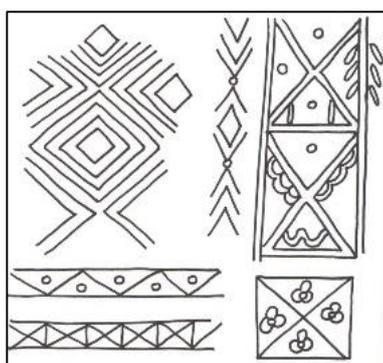

Fig. 21. Elements of grid, various ribbon decorations

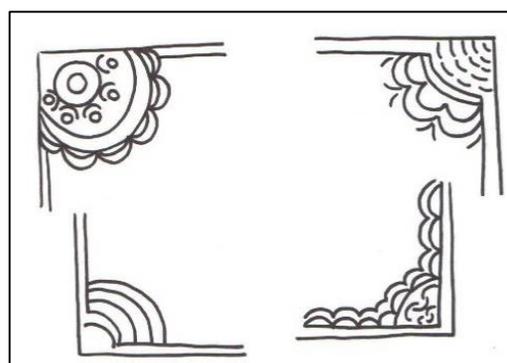

Fig. 22. Elements of corner compositions

In Semeiskie painting, a separate group of geometric and semi-floral motifs, such as circles and rosettes, stands out. These patterns symbolize the Sun and eternity, functioning as solar signs of various shapes that carry purifying properties within the home (Fig. 23). According to Maslova G.S.'s research: "Circular figures on Slavic artifacts from the 10th to 13th centuries suggest they were symbols of fire, solar deity, and pagan cleansing and protective signs" [7, p. 155]. One form of the solar sign is the circle, and circular motifs have been present in Russian culture since

pagan times, with the use of the circle originating from ancient times as a representation of the Sun [5, p. 400]. Circles are depicted nested within each other: from 3 to 10 or more. Around the circumference, circles are decorated with ornaments or simply curvy and broken lines. Similar patterns were also executed in oval shapes (Fig. 24). Motifs akin to rosettes and circles included symmetrical geometric designs with a central part in the form of simple geometric shapes (circle, square, or diamond) and several bands surrounding the central element (Fig. 25). These bands themselves consisted of geometric elements or colorful stripes adorned with simple details (for example, chevrons or dots alongside zigzag lines). Such elements decorated wall sections, resembling carpets, and were also found on furniture and chests.

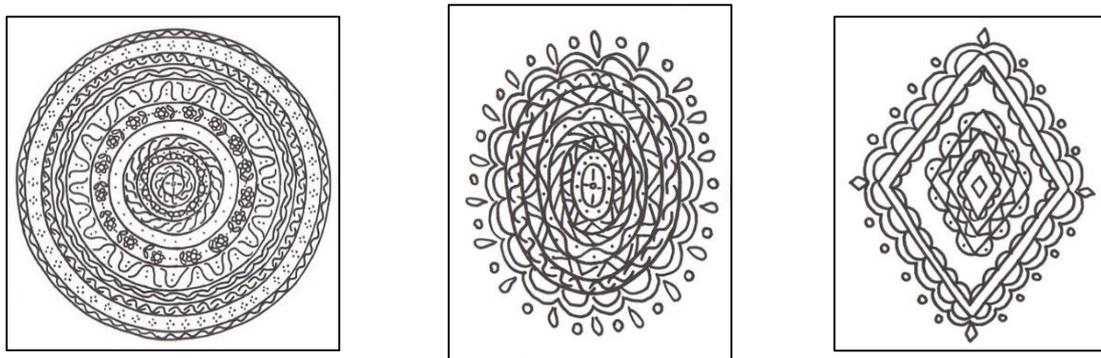

Fig. 23-25. Drawing of a circle, oval, and diamond in the form of a rosette

The simplest element of semi-floral painting is a monochrome circle or floral rosette. This flower is surrounded by elements resembling circular patterns, with additional elements arranged in several rows emanating from the center. Such designs were placed at the center of compositions on spinning wheels, chests, or as the focal point of an entire composition (Fig. 26, 27).

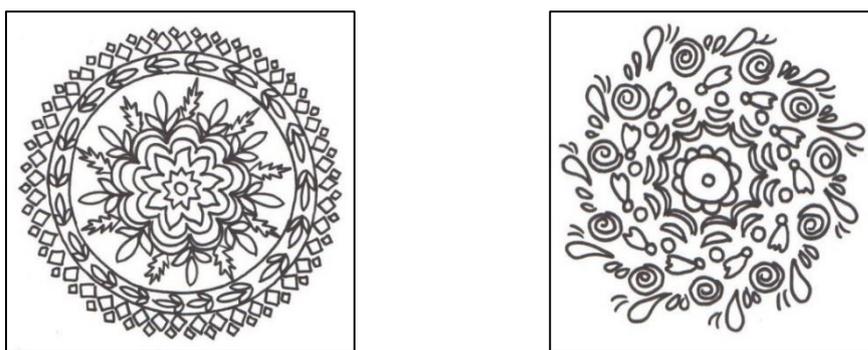

Fig. 26, 27. Motifs of a floral rosette

Based on the identified samples, compositions of Semeiskie painting were created using popular patterns. The author has produced images of a bouquet in a vase (Fig. 28) and a tree of life with birds at its base (Fig. 29). The floral bouquets are adorned with flowers and berries as symbols of prosperity, while the images of a rooster and hen symbolize well-being and abundance in the home. Both compositions are framed with a baguette and corner patterns.

Fig. 28. Image of a bouquet in a vase

Fig. 29. Image of the tree of life

The following compositions feature rosettes with multicolored strips embedded within them. Figure 30 depicts a circle (representing the female principle) composed of colorful ribbons with intricate patterns, symbolizing the movement of the sun and the universe. The composition is enhanced with bouquets and a baguette border. Such decorations symbolized the well-being and prosperity of the family and were mainly applied to walls or doors inside the home.

A geometric centric pattern showcases a diamond as the key figure, symbolizing the male principle, consisting of bands adorned with simple geometric elements (Fig. 31). Corner elements in the form of similar bands are located at the corners of the composition. This type of decoration symbolizes a bountiful harvest and was used to adorn entrances to the home (entryways, verandas).

Fig. 30. Image of a rosette in the form of a circle

Fig. 31. Image of a rosette in the form of a diamond

Overall, the painting of the Old Believers is quite diverse in its execution, influenced by several renowned centers of Russian folk-art craftsmanship in the places of exile. Visually, the painting resembles the North Dvina group (Boretskaya and Rakulskaya), yet it possesses distinctive elements contributed by the mistresses of the households. Therefore, the surviving motifs are attractive in their naïveté (irregular forms and images), application techniques, and authenticity. Among the distinguishing characteristics are polychromatic abundance and profusion of details

and elements, as well as saturation of the entire painted surface with ornamental elements.

It is worth noting that the painting was usually done on a prepared colored background, although there were also rare instances of painting directly onto wood. Often, the paintings combined geometric, zoomorphic, and floral motifs. Pigments were initially made by the women themselves from mineral and organic components (dried flowers, berries, and leaves); later, ready-made dyes were purchased. Thus, the colors often came directly from the surrounding world—cherry, iris (purple), carrot, beetroot, etc. The patterns were executed with fingers or wrapped cloth.

The house and object painting of the Old Believers constitutes a vibrant identifiable aspect of their culture. It encapsulates protective meanings, symbolic knowledge, and decorative aspects of everyday life. Even today, villagers strive to paint their belongings in bright colors, though the unique house painting itself has largely been lost among the culture bearers and survives only in museums and abandoned homes.

This study of the Old Believers' painting can serve as an educational resource and methodological aid in exploring traditional crafts and trades, decorative-applied arts of the Republic of Buryatia, and the culture of the Old Believers

References

1. Akinfeeva, I. I. (2015). Transmission of the Material and Spiritual Culture of the Old Believers Through Souvenir Products of the Republic of Buryatia. Collection of Conferences of the Scientific Center Sociosphere, No. 39, pp. 23-25.
2. Akinfeeva, I. I., & Pyatykh, E. S. (2020). Ethno-cultural Aspect in Designing the Old Believers Festival "Chudel." Innovations in the Socio-Cultural Space: Materials of the XIII International Scientific-Practical Conference, pp. 5-8. DOI: 10.22250/ISS.2020.1. – EDN: GRBX YA.
3. Bolonev, F. F. (1992). Semeiski: Historical and Ethnographic Essays. Ulan-Ude: Buryat Book Publishing House, 224 pages.
4. Zhelezniak, O. E., & Akinfeeva, I. I. (2017). Traditional Rituality of the Semeiski: Protective Culture as an Important Part of the Worldview and Form of Identification. Culture and Art, No. 3, pp. 58-70. DOI: 10.7256/2425-0625.2017.3.20306. Retrieved November 15, 2024, from <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnaya-obryadnost-semeyskih-oberegovaya-kultura-kak-vazhnaya-chast-kartiny-mira-i-forma-identifikatsii/viewer>
5. Yegazarov, A. (Ed.). (2007). Illustrated Encyclopedia of Symbols. Moscow: Astrel: AST, 723 pages.
6. Il'ina-Okhrymenko, G. I. (1972). Folk Art of the Semeiski of Transbaikalia in the 19th-20th Centuries: Carving and Painting. Ulan-Ude: Buryat Book Publishing House, 88 pages.
7. Maslova, G. S. (1978). Ornament of Russian Folk Embroidery. Moscow: Nauka, 208 pages.

*Личность в искусстве:
о художниках и педагогах
традиционного прикладного искусства
Personality in art: about artists and teachers
of traditional applied art*

Архангельская Ольга Владимировна
(25.01.1966 – 05.10.2024)

кандидат педагогических наук, доцент

Arkhangelskaya Olga Vladimirovna

(25.01.1966 – 05.10.2024)

candidate of pedagogical sciences, associate professor

С 1983 по 1988 г. училась в Одесском политехническом институте на химико-технологическом факультете.

2004 г. – защитила кандидатскую диссертацию.

2004-2007 гг. работала в Российской Академии образования главным специалистом, заместителем начальника Управления РАО.

2007-2008 – заведующая лабораторией в Институте инновационной деятельности РАО.

С 2018 г. Ольга Владимировна Архангельская занималась организацией научно-исследовательской деятельности в Институте традиционного прикладного искусства – Московском филиале Высшей школы народных

искусств, работая в должности начальника научно-исследовательского отдела, научного сотрудника. Деятельность Ольги Владимировны была многозадачной: она руководила Студенческим научным обществом, проводила конкурсы для студентов и научные мероприятия, писала научные статьи и участвовала в работе над коллективной монографией, преподавала экономику и менеджмент. Высокие профессиональные и личные качества Ольги Владимировны позволяли ей заинтересовывать студентов, расширяя их кругозор в области экономических знаний, как в повседневной жизни, так и в будущей профессиональной бизнес-деятельности.

Профессорско-преподавательский состав и студенты институтов ВШНИ с благодарностью вспоминают не только ее занятия по экономике, но и организованные ею научные мероприятия: ежегодно проводимый в институте День науки, научные семинары и круглые столы по художественной вышивке; запомнившееся всем многодневное масштабное мероприятие – Выставка-форум «Наследие традиционной художественной вышивки России», прошедший в 2023 г., где Ольга Владимировна была активным участником организационной команды; День народных художественных промыслов в 2024 г.

Для коллег Ольга Владимировна была ярким примером оптимизма, трудолюбия, порядочности и человеколюбия. Она всегда имела активную позицию, ее отличала подлинная интеллигентность, профессионализм и жизнелюбие. Всегда спокойная, доброжелательная, деликатная, отзывчивая и внимательная – она пользовалась уважением и любовью, как в педагогическом коллективе, так и среди студентов.

***Светлая память о ней сохранится
в наших сердцах навсегда!***

From 1983 to 1988, she studied at the Odessa Polytechnic Institute, at the Faculty of Chemistry and Technology.

In 2004, she defended the dissertation of the candidate of pedagogical sciences.

From 2004 to 2007, she worked as a chief specialist and deputy head of the department at the Russian Academy of Education.

From 2007 to 2008, she served as the head of a laboratory at the Institute of Innovation Activities of the Russian Academy of Education.

Since 2018, Olga Vladimirovna Arkhangelskaya has been engaged in organizing research activities at the Institute of Traditional Applied Arts – Moscow branch of the Higher School of Folk Arts, working as the head of the research department and as a researcher. Olga Vladimirovna's responsibilities were multifaceted: she led the Student Scientific Society, organized student competitions and scientific events, authored scholarly articles, and contributed to collective monographs. Additionally, she taught economics and management. Her exceptional professional and personal qualities enabled her to engage students, broadening their horizons in economic knowledge both in daily life and future professional business activities. Both Academy members and students from the institutes of the Higher School of Folk Arts gratefully recall not only her classes on economics but also the numerous scientific events she organized. These include the annual Science Day held at the institute, scientific seminars and roundtable discussions on artistic embroidery, and the memorable multi-day event – the Exhibition Forum “Heritage of Traditional Artistic Embroidery of Russia” in 2023, where Olga Vladimirovna was an active member of the organizational team. Another notable event was the Day of Folk Art Crafts in 2024.

To her colleagues, Olga Vladimirovna was a shining example of optimism, diligence, integrity, and compassion. She always maintained an active stance, characterized by genuine intellectualism, professionalism, and zest for life. Calm, kind, tactful, responsive, and attentive—she earned respect and affection from both her fellow educators and students alike.

Her bright memory will remain forever in our hearts!

УДК 002.2:351.852

Рыбина Л. И., директор научной библиотеки ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: Libakademij@yandex.ru

Rybina L. I., director of the scientific library of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, St. Peterburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: Libakademij@yandex.ru

Русские интерьеры XVIII века
Russian interiors of the XVIII century

Аннотация. В статье представлено иллюстративное издание о выставке «"Украшения из разноцветных дерев..." Русская наборная мебель Екатерины II», подготовленное Государственным музеем-заповедником «Петергоф» и Государственным Эрмитажем, изложена история создания в России образцов мебели, созданных в технике маркетри, представлены фотографии мебельных предметов, хранящихся в музеях и частной коллекции семьи Карисаловых.

Ключевые слова: русская наборная мебель, антикварная мебель, музейная коллекция, русский интерьер, маркетри.

Abstract. The article presents an illustrative publication about the exhibition «"Украшения из разноцветных дерев..." Русская наборная мебель Екатерины II», prepared by the State Museum-Reserve 'Peterhof' and the State Hermitage Museum, the history of the creation in Russia of samples of furniture created in the technique of marquetry is described, photos of furniture items kept in museums and the private collection of the Karisalov family are presented.

Keywords: russian set furniture, antique furniture, museum collection, Russian interior, marquetry.

Государственный музей-заповедник «Петергоф» является музеем русского интерьера, хранящем редкие образцы мебели различных стилей и художественных направлений. Пополняются музейные коллекции разными способами, в том числе и частными коллекционерами, передающими музею-заповеднику «Петергоф» отдельные предметы или коллекции

Выставка русской наборной мебели XVIII века состоялась по инициативе Михаила Юрьевича Карисалова, известного коллекционера и мецената. На выставке экспонировались ранее неизвестные предметы русского интерьера, которые собирались на протяжении многих лет его семьей. Один из предметов семейной коллекции – консольный столик работы

мастерской «Братья Гамбс», был передан им в дар в коллекцию музея-заповедника «Петергоф».

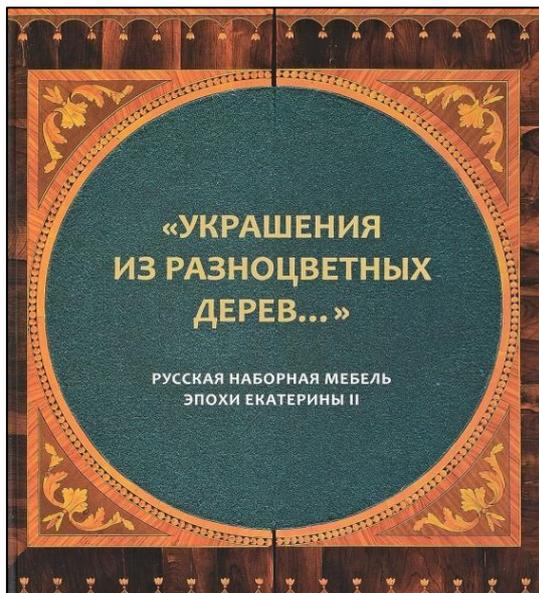

Рис. 1. Обложка книги «Украшения из разноцветных деревьев...» Русская наборная мебель Екатерина II»

Альбом-каталог «"Украшения из разноцветных деревьев..." Русская наборная мебель Екатерина II» [2] (рис. 1⁴⁷) состоит из трех разделов: «Мебель как объект коллекционирования», «Русская наборная мебель XVIII века» и «Каталог выставки», в которых описаны образцы мебели из собрания Карисаловых и редкие предметы антикварной мебели из музейных собраний.

В разделе «Мебель как объект коллекционирования» авторы цитируют искусствоведа И. Лазаревского, подчеркивающего мастерство и талант русских мастеров столярного дела: «Русские мастера-столяры ни в чем не достигли такой красоты, самобытности и уюта, как в этих чудесных бюро с откидными крышками, как умели они, эти безымянные мастера, расположить в них целый лабиринт самых затейливых ящиков с разными забавными и такими хитрыми тайниками...» [2, с. 6].

В разделе «Русская наборная мебель XVIII века» авторы описали историю интерьеров XVIII века, созданных в России по европейской моде в технике маркетри. Техника маркетри является разновидностью мозаики, когда вся поверхность деревянного изделия покрывается набором из тонких фигурных пластинок фанеровки, вырезанных в соответствии с задуманным рисунком и подобранных по цвету и текстуре древесины [1, с. 91].

Мебель, изготовленная в технике маркетри уникальна, рисунок, сюжет, декор никогда не повторяется в мебели, так как рисунок волокон древесины всегда индивидуален, как нет одинаковых деревьев, так и не существует одинаковых мебельных предметов, изготовленных таким способом. В Европе мебель, изготовленная в технике маркетри, отличалась высоким уровнем исполнения, и была известна с XVI века. В русской культуре до XVIII века не было традиции декорировать мебель в технике маркетри. Мода на наборную мебель в России вошла в эпоху правления Петра I. Его агенты за границей приглашали в Санкт-Петербург специалистов для обучения мастеров по изготовлению различных предметов мебели. Одновременно с приглашением иностранных специалистов для обучения мастеров столярному делу царь

⁴⁷ Рис. 1. – Гусева, Н.Ю. «Украшения из разноцветных деревьев...» Русская наборная мебель эпохи Екатерины II: [каталог выставки, Санкт-Петербург, 6 августа по 6 ноября 2015 года] / Н.Ю. Гусева, О.С. Кислицына ; [авторы вступительных статей: Е.Я. Кальницкая, М.Ю. Карисалов]. – Санкт-Петербург: Славия, 2015. – 271 с. ил., цв. ил., портр. – ISBN 978-5-9501-0226-4.

отправлял русских «пенсioenеров»⁴⁸ учиться у иностранных мастеров. В 20-х годах XVIII века они вернулись в Россию, им выделили мастерские и деньги для приобретения необходимых инструментов и материалов. Император заказал прибывшим мастерам сделать по одному предмету «на пробу искусству» [2, с. 10]. Конструкция бюро (рис. 2⁴⁹) из ясеневоегo дерева с интарсией на крышке в виде путти (младенцев), трубящих во славу русского дворянства с откидной доской прямоугольной формы выполнена русскими мебельщиками в этот период.

Рис. 2. Бюро. Россия
1710-1720 гг.

Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

После смерти Петра I, при Екатерине I и Елизавете продолжалось строительство императорских дворцов и новых зданий в Санкт-Петербурге, которое значительно увеличивало спрос на изготовление мебели. Среди дворянства в XVIII веке стал формироваться «вкус к роскоши», выражающийся в оформлении внутренних помещений дорогими предметами обстановки. В 1762 г. в России было издан указ – «О вольности дворянства», который освобождал дворян от обязательной государственной службы. Владельцы усадеб, вернувшись в свои поместья, начали их благоустраивать, что способствовало спросу на мастеров столярного дела и на предметы обстановки. Способных крепостных дворяне отправляли

совершенствоваться в столярном мастерстве в большие города. Современники отмечали мастерство русских мебельщиков, в частности охтинских ремесленников, создававших предметы мебели для городских домов и загородных усадеб. И.-Г. Георги писал: «Всякому с.-петербургскому жителю известно, что действительно охтяне отличные столяры и что они работают столь хорошо, что лучшие в столице мастера, как Тур и Гамбс, пользуются их трудами, чтобы продавать втридорога изделия, за которые им и заплачено безделицею» [1, с. 97-98].

Имена создателей уникальных предметов интерьера остались в большинстве случаев, неизвестны, так как в России не было принято маркировать мебель. Имя Никифора Васильева, одного из выдающихся мастеров-краснодеревщиков, было установлено специалистами на основе

⁴⁸ Пенсioenеры АХ (по-латински *pensio* – платеж) – Русские художники получающие право на казённое содержание в Российской Академии художеств [3].

⁴⁹ Рис. 2-7. – Гусева, Н.Ю. «Украшения из разноцветных дерев...» Русская наборная мебель эпохи Екатерины II: [каталог выставки, Санкт-Петербург, 6 августа по 6 ноября 2015 года] / Н.Ю. Гусева, О.С. Кислицына; [авторы вступительных статей: Е.Я. Кальницкая, М.Ю. Карисалов]. – Санкт-Петербург : Славия, 2015. – С. 10, 64, 21, 62, 85, 234. – ISBN 978-5-9501-0226-4.

стилистической близости и характера декора изготовленных им предметов мебели, хранящихся сейчас в музейных коллекциях. Необычный по декору и по форме комод (рис. 3) был сделан им по форме французского дамского бюро с откидной передней крышкой. Верхняя доска комода оформлена в технике маркетри. На панно изображена панорама города Твери, созданная по гравюре художника-гравёра Н.Я. Саблина.

Активным заказчиком дорогих предметов мебели стала Екатерина II. В главной резиденции императрицы – Зимнем дворце, большая часть интерьера составляла мебель, декорированная в технике маркетри. Комод с вензелем императрицы, выполненный в технике набора, интарсии и инкрустации (рис. 4). Исследователями высказано предположение, что в работе над комодом принимали участие несколько мастеров, так как была установлена различная манера декорирования в технике маркетри столешницы комода и его корпуса [2, с. 95].

Рис. 3. Комод. Наборная работа. Н. Васильев (?). Конец 1770-х – начало 1789-х гг. Собрание семьи Карисаловых, Санкт-Петербург

Рис. 4. Комод с наборным гербом Сибири и вензелем Екатерины II. Около 1770 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Правление Екатерины II является «золотым веком» для русской наборной мебели. В последнюю четверть XVIII века, были построены большие загородные резиденции: Останкино, Кусково, Архангельское. Строительством загородных дворцов и созданием интерьеров для знатных русских семей занимались выдающиеся архитекторы: Кварнеги, Казаков, Баженов, Камерон, Старов и многие другие. Изготовленные русскими мастерами в этот период шкафы, столы, комоды и бюро в технике маркетри разнообразны по характеру декора и композиций. Декор в мебельных предметах представлен большими и сложными сюжетами.

В завершающем разделе издания – «Каталог выставки» в иллюстрациях представлены образцы мебели XVIII века, участвовавшие в экспозиции выставки. Исследованием экспонатов, ранее неизвестных предметов мебели из собрания семьи Карисаловых, занимались ведущие специалисты по изучению мебельного искусства: Наталья Юрьевна Гусева (Государственный Эрмитаж), Ольга Сергеевна Кислицина (Государственный музей-заповедник «Петергоф»).

Самую большую группу мебели в представленном издании составили столы для игр и рукоделия, карточные столы, столики со столешницей в виде боба.

Стол, представленный на рисунке 5, изготовленный русским мастером, из собрания семьи Карисаловых, является одним из ранних примеров столов для рукоделия. Мастер создал на поверхности стола неповторимый рисунок из кусочков орехового дерева, окаймленных рамками темного и светлого оттенка (рис. 5).

Карточные парные столы с двумя выдвижными ножками до революции 1917 г. находились в собрании князей Юсуповых (рис. 6), в 30-х годах XX века столы были проданы на аукционе. В 2014 г. уникальная пара мебели была приобретена Государственным Эрмитажем, и вернулась в Россию. В центре столов изображены карты, они оформлены в рамки из меандра, по борту столов изображен орнамент из трельяжной сетки с рокайльными картушами по углам в технике маркетри.

Рис. 5. Стол для рукоделия. Россия. 1760-1770 гг. Собрание семьи Карисаловых, Санкт-Петербург

Рис. 6. Столы карточные парные. Россия 1760-1770 гг. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Секретер прямоугольной формы с откидной доской был изготовлен русским мастером в конце XVIII века (рис. 7). Характерной деталью секретера являются скошенные углы передних граней. Над откидной доской находится выдвижной ящик, украшенный орнаментальным декором. Внутри секретера, за откидной доской, находятся ящики, а внизу шкаф с двумя дверцами, фасады которого оформлены двумя медальонами с наборными композициями из светлых пород дерева, украшенные бантиками и гирляндами. Сюжеты изображений на медальонах тематически связаны. На двух медальонах изображены люди, занятые сельским трудом. Их лица и руки, выделены инкрустацией из слоновой кости.

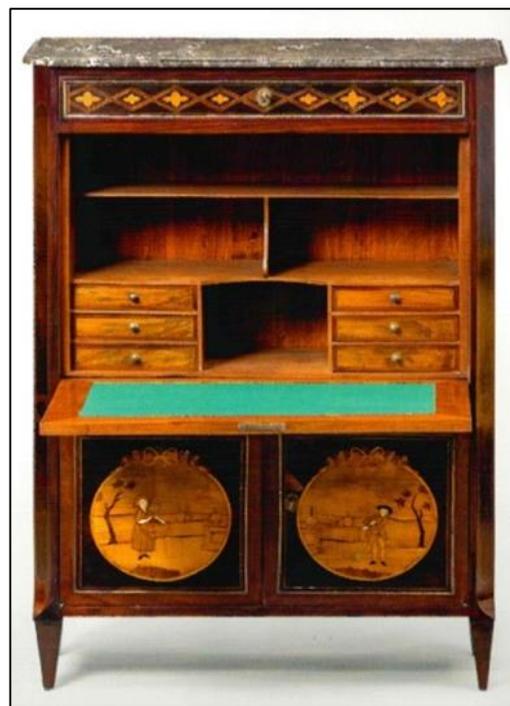

Рис. 7. Секретер. Россия. 1790-е гг.
Собрание семьи Карисаловых,
Санкт-Петербург

Мебель XVIII века, выполненная в технике маркетри является украшением интерьеров и источником информации об истории России, искусстве и людях, живших в этот исторический период.

Литература

1. Ботт И. К. Русская мебель. История. Стили. Мастера / И. К. Ботт, М. И. Канева ; художник А. И. Бородин. – Санкт-Петербург : Искусство–СПБ, 2003. – 512 с. : ил., цв. ил. – ISBN 5-210-01569-6. – Текст : непосредственный.
2. Гусева Н. Ю. «Украшения из разноцветных дерев...» Русская наборная мебель эпохи Екатерины II : [каталог выставки, Санкт-Петербург, 6 августа по 6 ноября 2015 года] / Н. Ю. Гусева, О. С. Кислицына ; [авторы вступительных статей: Е. Я. Кальницкая, М. Ю. Карисалов]. – Санкт-Петербург : Славия, 2015. – 271 с. ил., цв. ил., портр. – ISBN 978-5-9501-0226-4. – Текст : непосредственный.

References

1. Bott I. K. Russkaya mebel`. Istoriya. Stili. Mastera / I. K. Bott, M. I. Kaneva ; xudozhnik A. I. Borodin. – Sankt-Peterburg : Iskusstvo–SPB, 2003. – 512 s. : il., czv. il. – ISBN 5-210-01569-6. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Guseva N. Yu. «Ukrasheniya iz raznoczvetny`x derev...» Russkaya nabornaya mebel` e`poxi Ekateriny` II : [katalog vy`stavki, Sankt-Peterburg, 6 avgusta po 6 noyabrya 2015 goda] / N. Yu. Guseva, O. S. Kislicyna ; [avtory` vstupilitel`ny`x statej: E. Ya. Kal`niczkaya, M. Yu. Karisalov]. – Sankt-Peterburg : Slaviya, 2015. – 271 s. il., czv. il., portr. – ISBN 978-5-9501-0226-4. – Tekst : neposredstvenny`j.

УДК 002.2:351.852

Rybina L. I., director of the scientific library of the Higher School of Folk Arts (Academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: Libakademij@yandex.ru

Russian interiors of the XVIII century

Abstract. The article presents an illustrative publication about the exhibition “Ornaments from multi-coloured wood...” Russian set furniture of Catherine II”, prepared by the State Museum-Reserve ‘Peterhof’ and the State Hermitage Museum, the history of the creation in Russia of samples of furniture created in the technique of marquetry is described, photos of furniture items kept in museums and the private collection of the Karisalov family are presented.

Keywords: russian set furniture, antique furniture, museum collection, Russian interior, marquetry.

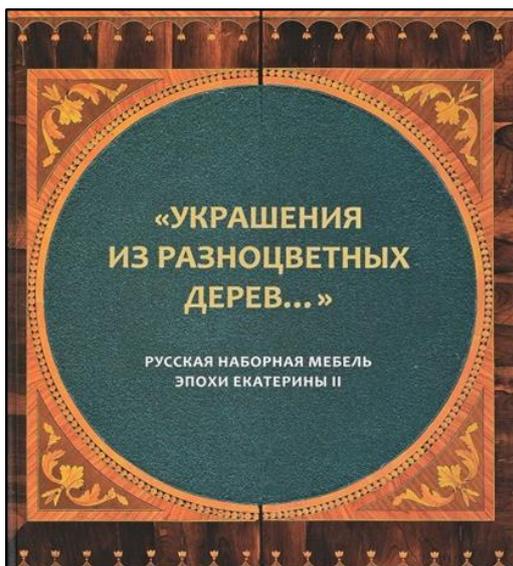

Fig. 1. Book cover “Ornaments from multi-coloured wood...” Russian set furniture of Catherine II”

The Peterhof State Museum-Reserve is a museum of Russian interiors, storing rare examples of furniture of various styles and artistic trends. Museum collections are replenished in various ways, including by private collectors who donate individual items or collections to the Peterhof Museum-Reserve

The exhibition of Russian set furniture of the 18th century was held on the initiative of Mikhail Yuryevich Karisalov, a famous collector and patron of the arts. The exhibition featured previously unknown items of Russian interiors, which had been collected by his family over many years. One of the items from the family collection, a console table by the Gambs Brothers workshop, was donated to the Peterhof State Museum-Reserve collection.

The album-catalogue “Ornaments from multi-coloured wood...” Russian set furniture of Catherine II” [2] (Fig. 1⁵⁰) consists of three sections: “Furniture as an object of collecting”, “Russian set furniture of the 18th century” and “Exhibition

⁵⁰ Fig 1-7. Guseva N. Yu. (2015). «Ukrasheniya iz raznoczvetny`x derev...» Russkaya nabornaya mebel` e`poxi Ekateriny` II: katalog vy`stavki, Sankt-Peterburg, 6 avgusta po 6 noyabrya 2015 goda [Ornaments of Multicolored Woods... Russian Inlaid Furniture of Catherine II's Epoch: Exhibition Catalogue, Saint Petersburg, August 6 to November 6, 2015]. Sankt-Peterburg : Slaviya.

catalogue”, which describe examples of furniture from the Karisalov collection and rare pieces of antique furniture from museum collections.

In the section “Furniture as an object of collecting” the authors quote art historian I. Lazarevsky, who emphasizes the skill and talent of Russian masters of carpentry: “Russian master carpenters have never achieved such beauty, originality and comfort in anything as in these wonderful bureaus with hinged lids, as they, these nameless masters, knew how to arrange a whole labyrinth of the most intricate drawers with various funny and such cunning hiding places...” [2, p. 6].

In the section "Russian set furniture of the 18th century" the authors described the history of the interiors of the 18th century, created in Russia according to the European fashion in the marquetry technique. The marquetry technique is a type of mosaic, when the entire surface of a wooden product is covered with a set of thin figured veneer sheets, cut in accordance with the intended pattern and selected by the color and texture of the wood [1, p. 91]. Furniture made using the marquetry technique is unique, the pattern, plot, decor are never repeated in the furniture, since the pattern of wood fibers is always individual, just as there are no identical trees, there are no identical pieces of furniture made in this way. In Europe, furniture made using the marquetry technique was distinguished by a high level of performance, and has been known since the 16th century. In Russian culture until the 18th century,

Fig. 2. Bureau. 1710-1720s.
Russia. State Hermitage Museum,
Saint-Petersburgh

there was no tradition of decorating furniture using the marquetry technique. Set furniture in Russia came into vogue during the reign of Peter the Great. His agents abroad invited specialists to St. Petersburg to train craftsmen in the manufacture of various pieces of furniture. At the same time as inviting foreign specialists to train craftsmen in carpentry, the tsar sent Russian "pensioners⁵¹" to study with foreign masters. In the 1720s, they returned to Russia and were given workshops and money to purchase the necessary tools and materials. The emperor ordered the arriving craftsmen to make one piece each "as a test of art" [2, p. 10]. The design of the bureau (Fig. 2) made of ash wood with intarsia on the lid in the form of putti (babies) trumpeting to the glory of the Russian nobility with a folding rectangular board was made

by Russian furniture craftsmen during this period.

After the death of Peter the Great, under Catherine the First and Elizabeth rule, the construction of imperial palaces and new buildings in St. Petersburg continued, which significantly increased the demand for furniture manufacturing. In the 18th century, a "taste for luxury" began to form among the nobility, expressed in the decoration of interior spaces with expensive furnishings. In 1762, a decree was

⁵¹ Pensioners of the Academy of Arts (in Latin pensio – payment) – Russian artists who receive the right to state support at the Russian Academy of Arts [3].

issued in Russia – "On the Freedom of the Nobility", which freed the nobles from compulsory state service. The owners of estates, having returned to their estates, began to improve them, which contributed to the demand for master carpenters and furnishings. The nobles sent talented serfs to improve their carpentry skills in large cities. Contemporaries noted the skill of Russian furniture makers, in particular the Okhta artisans, who created furniture for city houses and country estates. I.-G. Georgi wrote: "Every resident of St. Petersburg knows that the Okhtanians are truly excellent carpenters and that they work so well that the best craftsmen in the capital, such as Tur and Gambs, use their labor to sell products for which they were paid a pittance at exorbitant prices" [1, pp. 97-98].

The names of the creators of unique interior items remained unknown in most cases, since it was not customary to label furniture in Russia. The name of Nikifor Vasiliev, one of the outstanding cabinetmakers, was established by experts based on the stylistic similarity and nature of the decor of the furniture items he made, now stored in museum collections. The chest of drawers (Fig. 3), unusual in decor and shape, was made by him in the form of a French ladies' bureau with a folding front lid. The top board of the chest of drawers is decorated with the marquetry technique. The panel depicts a panorama of the city of Tver created based on an engraving by the artist-engraver N. Ya. Sablin. Catherine II became an active customer of expensive furniture. In the main residence of the empress - the Winter Palace, most of the interior was made up of furniture decorated using the marquetry technique. The chest of drawers with the empress's monogram, made using the set, intarsia and inlay techniques (Fig. 4). Researchers have suggested that several craftsmen were involved in the work on the chest of drawers, since different marquetry techniques were used to decorate the top of the chest of drawers and its body [2, p. 95].

Fig. 3. Chest of drawers. Set furniture. N. Vasiliev (?). Late 1770s – early 1789s. Karisalov family collection, Saint-Petersburgh

Fig. 4. Chest of drawers with the set coat of arms of Siberia and the monogram of Catherine II. Around 1770s. State Hermitage Museum, Saint-Petersburgh

The reign of Catherine II is the "golden age" for Russian set furniture. In the last quarter of the 18th century, large country residences were built: Ostankino, Kuskovo, Arkhangelskoye. Outstanding architects were engaged in the construction

of country palaces and the creation of interiors for noble Russian families: Kvarnegi, Kazakov, Bazhenov, Cameron, Starov and many others. Cabinets, tables, chests of drawers and bureaus made by Russian craftsmen during this period in the marquetry technique are diverse in the nature of the decor and composition. The decor in furniture items is represented by large and complex plots.

The final section of the publication - "Exhibition Catalogue" in illustrations presents examples of furniture of the 18th century that participated in the exposition of the exhibition. The exhibits, previously unknown pieces of furniture from the Karisalov family collection, were studied by leading experts in the study of furniture art: Natalia Yuryevna Guseva (State Hermitage Museum), Olga Sergeevna Kislitsina (Peterhof State Museum-Reserve).

The largest group of furniture in the presented edition consisted of tables for games and handicrafts, card tables, tables with a bean-shaped tabletop.

The table shown in Figure 5, made by a Russian craftsman, from the Karisalov family collection, is one of the early examples of tables for handicrafts. The craftsman created a unique pattern on the surface of the table from pieces of walnut wood, bordered by frames of dark and light shades (Fig. 5⁵²).

The pair of card tables with two pull-out legs were in the collection of the Yusupov dukes before the 1917 revolution (Fig. 6), and in the 1930s the tables were sold at auction. In 2014, the unique pair of furniture was acquired by the State Hermitage Museum and returned to Russia. The tables are decorated with maps in the center, framed in meander, and the edge of the tables is decorated with a trellis mesh ornament with rocaille cartouches in the corners using the marquetry technique.

Fig. 5. Craft table. Russia, 1760-1770s. Karisalov family collection, Saint-Petersburgh

Fig. 6. Card tables. Russia, 1760-1770s. State Hermitage Museum, Saint-Petersburgh

⁵² Fig 5-7. Guseva N. Yu. «Ukrasheniya iz raznoczvetny`x derev...» Russkaya nabornaya mebel' e`poxi Ekateriny` II : [katalog vy`stavki, Sankt-Peterburg, 6 avgusta po 6 noyabrya 2015 goda] / N. Yu. Guseva, O. S. Kislicyna ; [avtory` vstupitel'ny`x statej: E. Ya. Kal'niczkaya, M. Yu. Karisalov]. – Sankt-Peterburg : Slaviya, 2015. – 271 s. il., czv. il., portr. – ISBN 978-5-9501-0226-4. – Tekst : neposredstvenny`j.

Fig. 7. Secrétaire. 1790s. Russia, Karisalov family collection, Saint-Petersburgh

A rectangular secretaire with a folding board was made by a Russian craftsman at the end of the 18th century (Fig. 7). A characteristic detail of the secretaire is the beveled corners of the front edges. Above the folding board there is a drawer decorated with ornamental decor. Inside the secretaire, behind the folding board, there are drawers, and below is a cabinet with two doors, the facades of which are decorated with two medallions with set compositions made of light wood, decorated with bows and garlands. The plots of the images on the medallions are thematically related. The two medallions depict people engaged in rural work. Their faces and hands are highlighted with ivory inlay.

Furniture of the 18th century, made using the marquetry technique, is an interior decoration and a source of information about the history of Russia, art

and people who lived during this historical period.

References

1. Bott I. K. (2003). *Russkaya mebel`. Istoriya. Stili. Mastera* [Russian Furniture: History, Styles, Masters]. Sankt-Peterburg : Iskusstvo–SPB.
2. Guseva N. Yu. (2015). «Ukrasheniya iz raznoczvetny`x derev...» *Russkaya nabornaya mebel` e`poxi Ekateriny` II: katalog vy`stavki, Sankt-Peterburg, 6 avgusta po 6 noyabrya 2015 goda* [Ornaments of Multicolored Woods... Russian Inlaid Furniture of Catherine II's Epoch: Exhibition Catalogue, Saint Petersburg, August 6 to November 6, 2015]. Sankt-Peterburg : Slaviya.