

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.