

**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 Dzhaliya 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

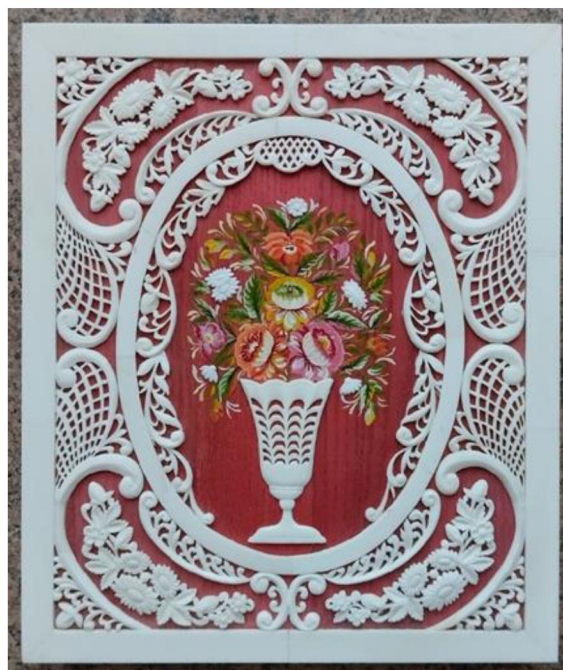

Рис. 10. Богданова Е. Панно «Лето». 2022 г.
Руководитель: В.Н. Колобов

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`slor 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 xudozhestvennyyu 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.