

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

Великолепие художественного наследия России

С 3 МАРТА ПО 27 МАРТА

ВЕРНИСАЖ 4 МАРТА В 19:00

61, RUE BOISSIÈRE 75116 PARIS

№ 1 - 2025

СОДЕРЖАНИЕ SUMMARY

<p><i>События и памятные даты</i> <i>Events and anniversaries</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 4 марта 2025 г. № 202 «О переименовании федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Высшая школа народных искусств (академия)”», его филиалов 	5
<ul style="list-style-type: none"> • V Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» 	15
<ul style="list-style-type: none"> • V International Forum of students, postgraduates, young scientists «Russia's Culture in the 21st century: past in the present, present in the future» 	23
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Тихомиров С.А.</i> День российской науки как «точка сборки» для научно-популярных мероприятий Российского университета традиционных художественных промыслов 	31
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tikhomirov S.A.</i> The Day of Russian science as a "gathering point" for scientific and popular events at the Russian University of traditional art crafts 	37
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Крохалева А.В.</i> Участие Российского университета традиционных художественных промыслов в V Художественно-промышленной выставке-форуме «Уникальная Россия» 	42
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Krokhaleva A.V.</i> Participation of the Russian University of traditional art crafts in the V Art and Industrial Exhibition Forum «Unique Russia» 	45
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Уколова Ю.И.</i> Выставка «Шаг вперед» – новый этап профессиональной деятельности в студенческой жизни 	48
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ukolova Yu.I.</i> The exhibition «Step Up» – a new stage of professional activity in student life 	52
<p>ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ PROFESSIONAL EDUCATION IN THE FIELD OF TRADITIONAL ARTS AND CRAFTS</p>	
<p><i>Традиционное прикладное искусство и образование в современном мире Traditional applied arts and education in the modern world</i></p>	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Салтанов М.А.</i> 200 лет жостовской художественной росписи: история и современное состояние профессионального образования 55 • <i>Saltanov M.A.</i> 200 years of Zhostovo art painting: history and current state of professional education 66 • <i>Евдокимова Е.С.</i> Богородская художественная резьба по дереву: международные мастер-классы 74 • <i>Evdokimova E.S.</i> Bogorodskaya artistic wood carving: international master class 80 • <i>Алексеева Е.Н.</i> Методика выполнения творческих шрифтовых композиций: слово-образ, шрифтовой портрет 85 • <i>Alekseeva E.N.</i> The technique of performing creative font compositions: word-image, font portrait 94 • <i>Акчурина-Муфтиева Н.М.</i> Творческие новации в искусстве войлоковаления 101 • <i>Akchurina-Muftieva N.M.</i> Creative innovations in the art of felting 112 	
<p><i>Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства</i> <i>Ways to improve the system of training future artists of traditional applied art</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Баландина Е.А.</i> Проектирование женских изделий с художественной вышивкой как процесс совершенствования профессиональных навыков студентов в конструировании и моделировании одежды 121 • <i>Balandina E.A.</i> Designing women's products with artistic embroidery on a sketch as a process of improvement by students Bachelor's degree students' professional skills in designing and modeling of clothes 132 • <i>Головкова Т.В., Конькова С.В.</i> Методы проектирования в конструировании и моделировании одежды 140 • <i>Golovkova T.V., Konkova S.V.</i> Design methods in clothing design and modeling 147 • <i>Ломакин М.О.</i> Влияние исторической традиции на трансформацию формы в декоративных решениях по рисунку студентов, обучающихся лаковой миниатюрной живописи 152 • <i>Lomakin M.O.</i> The influence of the historical tradition on the form transformation in the decorative drawings by the lacquer miniature painting students 161 • <i>Уколова Ю.И.</i> Получение высококачественных заготовок различных форм под лаковую миниатюрную живопись в условиях лабораторного производства 168 • <i>Ukolova Yu.I.</i> Receipt high-quality blanks of various shapes for lacquer miniature painting in laboratory production conditions 177 	

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ TOPICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY OF TRADITIONAL APPLIED ART: TRADITIONS AND INNOVATIONS	
<p style="text-align: center;"><i>Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства</i> <i>General issues of professional pedagogy of traditional applied art</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Лебедев С.В.</i> «Основы Российской государственности»: итоги первого опыта преподавания будущим художникам традиционных художественных промыслов • <i>Lebedev S.V.</i> «Fundamentals of Russian Statehood»: the results of the first experience of teaching future artists traditional arts and crafts • <i>Бояркина Е.А.</i> Особенности правовой подготовки будущих художников-ювелиров • <i>Boyarkina E.A.</i> Features of the legal training of future jeweler artists • <i>Николаева Е.Б.</i> Студенческое научное общество и его роль в формировании научных интересов обучающихся в Сергиево-Посадском институте игрушки • <i>Nikolayeva E.B.</i> The Student Scientific Society and its role in shaping the scientific interests of students of the Sergiev Posad Institute of Toys 	<p>184</p> <p>195</p> <p>204</p> <p>221</p> <p>234</p> <p>249</p>
ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА DIDACTICS AND METHODOLOGY TRADITIONAL APPLIED ART	
<p style="text-align: center;"><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>Куракина И.И.</i> Оптимизация содержания и методики преподавания теории традиционных художественных промыслов • <i>Kurakina I.I.</i> Optimization of the content and methodology of teaching the theory of traditional arts and crafts • <i>Семенова Е.И.</i> Регионально-исторический компонент содержания обучения истории искусств как неотъемлемая составляющая профессиональной подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов 	<p>261</p> <p>272</p> <p>279</p>

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Semenova E.I.</i> The regional-historical component of art history education as an integral part of the professional training of future artists in traditional art crafts 	291
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Уткин А.Л.</i> Изображение фигуры человека в лаковой миниатюрной живописи: стилизация формы с учетом пластической анатомии 	300
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Utkin A.L.</i> The depiction of the human figure in lacquer miniature painting involves the stylization of form while considering plastic anatomy 	311
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Лобов В.А.</i> Значение анималистической темы в обучении будущих художников-ювелиров на занятиях по академической скульптуре и декоративной пластике малых форм 	320
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lobov V.A.</i> Importance of animalistic theme in teaching future jewelry artists in academic sculpture classes jewelry artists in academic sculpture classes and decorative plastic art of small forms 	332
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Симаков А.А.</i> Декоративная переработка академического рисунка фигуры человека как основа проектирования композиции изделий богородской художественной резьбы по дереву 	342
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Simakov A.A.</i> Decorative processing of the academic drawing of the human figure as the basis for designing the composition of bogorodskoe's artistic wood carving products 	350
<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 ученого, наставника, друга... Марии Александровны Некрасовой (13.11.1928 – 11.01.2025) 	356
<ul style="list-style-type: none"> • In memory of a scientist, mentor, friend... Maria Alexandrovna Nekrasova (13.11.1928 – 11.01.2025) 	358
<p><i>Книжная полка (обзоры и рецензии)</i> <i>Bookshelf (overviews and reviews)</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Рыбина Л.И.</i> «Теория и история традиционных художественных промыслов»: новый аспект 	360
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rybina L.I.</i> «The theory and history of traditional arts and crafts»: new aspect 	369

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)**

ПРИКАЗ

4 марта 2025 г.

Москва

№ 202

О переименовании федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)», его филиалов и о внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 539, подпунктом 4.3.22 пункта 4 Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682, а также с учетом ходатайства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» от 17 февраля 2025 г. № 01-06/29 п р и к а з ы в а ю:

1. Переименовать:
 - 1.1. федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Высшая школа народных искусств

(академия)» в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов»;

1.2. Богородский институт художественной резьбы по дереву – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» в Богородский институт художественной резьбы по дереву – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов»;

1.3. Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» в Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов»;

1.4. Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» в Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов»;

1.5. Сибирский институт традиционного прикладного искусства – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» в Сибирский институт традиционного прикладного искусства – филиал федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов»;

1.6. Рязанский институт традиционного прикладного искусства – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» в Рязанский институт традиционного прикладного искусства – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов»;

1.7. Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» в Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов»;

1.8. Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» в Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов»;

1.9. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» в г. Порвоо (Республика Финляндия) в филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов» в г. Порвоо (Финляндская Республика);

1.10. Холуйский институт лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н. Харламова – филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» в Холуйский институт лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н. Харламова – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов».

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 1295, с изменениями, внесенными приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 октября 2019 г. № 1073, от 14 января 2020 г. № 62, от 2 декабря 2020 г. № 1481, от 17 августа 2022 г. № 781 и от 28 октября 2022 г. № 1044 (далее соответственно – изменения в устав, Университет).

3. Ректору Университета Рыбниковой О.П.:

3.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений в устав в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки в установленном порядке документы для переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации в связи с переименованием Университета и его филиалов.

3.3. После государственной регистрации изменений в устав представить в Департамент координации деятельности образовательных организаций (Гришкину В.В.) копию изменений в устав, заверенную в установленном порядке.

4. Признать утратившими силу:

4.1. пункт 1 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 1295 «О федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)»;

4.2. приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 октября 2019 г. № 1073 «О переименовании Федоскинского филиала лаковой миниатюрной живописи федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» и о внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)»;

4.3. пункт 1 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 2 декабря 2020 г. № 1481 «О переименовании Богородского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» и о внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» и пункт 1 изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)», утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 2 декабря 2020 г. № 1481;

4.4. приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 17 августа 2022 г. № 781 «О переименовании филиалов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» и о внесении изменений в устав федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Департамент координации деятельности образовательных организаций (Гришкина В.В.).

Заместитель Министра

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Д.В. Афанасьев

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от «4» марта 2025 г. № 202

Изменения в устав федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа
народных искусств (академия)»

1. В наименовании слова «Высшая школа народных искусств (академия)» заменить словами «Российский университет традиционных художественных промыслов».

2. В пункте 1.1 слова «Высшая школа народных искусств (академия)» заменить словами «Российский университет традиционных художественных промыслов».

3. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «4» марта 2025 г. № 202 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов».».

4. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Официальное наименование Университета:

на русском языке:

полное – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов»;

сокращенное – РУТХП;

на английском языке:

полное – Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Russian University of traditional art crafts»;

сокращенное – RUTAC.

Место нахождения Университета – город Санкт-Петербург».

5. Пункты 3.6 и 3.7 изложить в следующей редакции:

«3.6. Университет имеет филиалы:

1) Официальное наименование филиала:

полное – Богородский институт художественной резьбы по дереву – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов»;

сокращенное – БИХРД РУТХП.

Место нахождения филиала – Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, рабочий поселок Богородское.

2) Официальное наименование филиала:

полное – Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов»;

сокращенное – ИТПИ РУТХП.

Место нахождения филиала – город Москва.

3) Официальное наименование филиала:

полное – Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов»;

сокращенное – МИЛМЖ РУТХП.

Место нахождения филиала – Владимирская область, муниципальный район Вязниковский, городское поселение поселок Мстёра, поселок Мстёра.

4) Официальное наименование филиала:

полное – Сибирский институт традиционного прикладного искусства – филиал федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов»;

сокращенное – СИТПИ РУТХП.

Место нахождения филиала – Омская область, городской округ город Омск, город Омск.

5) Официальное наименование филиала:

полное – Рязанский институт традиционного прикладного искусства – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов»;

сокращенное – РИТПИ РУТХП.

Место нахождения филиала – Рязанская область, городской округ город Рязань, город Рязань.

6) Официальное наименование филиала:

полное – Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов»;

сокращенное – СПИИ РУТХП.

Место нахождения филиала – Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город Сергиев Посад.

7) Официальное наименование филиала:

полное – Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов»;

сокращенное – ФИЛМЖ РУТХП.

Место нахождения филиала – Московская область, городской округ Мытищи, село Федоскино.

8) Официальное наименование филиала:

полное – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов» в г. Порвоо (Финляндская Республика);

сокращенное – филиал РУТХП в г. Порвоо (Финляндская Республика).

Место нахождения филиала – Финляндская Республика, город Порвоо.

9) Официальное наименование филиала:

полное – Холуйский институт лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н. Харламова – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов»;

сокращенное – ХИЛМЖ РУТХП.

Место нахождения филиала – Ивановская область, муниципальный район Южский, сельское поселение Холуйское, село Холуй.

3.7. Университет имеет представительство:

Официальное наименование представительства:

полное — представительство федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов» в г. Порвоо (Финляндская Республика);

сокращенное – представительство РУТХП в г. Порвоо.

Место нахождения представительства – Финляндская Республика, город Порвоо.».

К 200-летию жостовской декоративной росписи

К 230-летию федоскинской лаковой миниатюрной живописи

Проводится в рамках инновационного образовательного проекта
федеральной инновационной площадки
Российского университета традиционных художественных промыслов

**V Международный форум
студентов, аспирантов, молодых ученых
«КУЛЬТУРА РОССИИ В XXI ВЕКЕ:
ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ, НАСТОЯЩЕЕ В БУДУЩЕМ»**

22-24 мая 2025 года

Московская область, г.о. Мытищи, с. Федоскино, ул. Лукутинская, д. 33

Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи –
филиал ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов»

Уважаемые студенты, аспиранты, молодые ученые!

Российский университет традиционных художественных промыслов (бывшая Высшая школа народных искусств - академия) – единственный в России и мире профильный университет, осуществляющий подготовку специалистов по 23 видам традиционных художественных промыслов различных регионов страны.

Миссия нашего университета – подготовка художников традиционных художественных промыслов непосредственно в регионально-исторических центрах этого искусства – селах, поселках и малых городах – местной молодежи как гаранта возрождения, процветания и востребованности традиционных художественных промыслов в современном социуме.

Международная миссия Российского университета традиционных художественных промыслов – высокой эстетикой художественных произведений по каждому виду традиционных художественных промыслов способствовать формированию не только в России, но и в международном сообществе интереса и этического отношения к странам и их национальной культуре

Российский университет традиционных художественных промыслов объединяет лучшие педагогические, научные и художественные силы в деле сохранения, развития и продвижения традиционных художественных промыслов и ежегодно проводит масштабный Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем».

Форум – **единственная в стране профильная площадка для дискуссий, обмена лучшими практиками и установления профессиональных контактов среди молодежи** – носителей и апологетов традиционных художественных промыслов.

Цель Форума – объединить молодых лидеров мнений, поддерживающих идеи и разделяющих ценности традиционных художественных промыслов, быть точкой кипения молодежных инициатив и проектов, нацеленных на долгосрочный социально значимый эффект – развитие традиционных художественных промыслов как неотъемлемой части национальной культуры.

Мы предлагаем инициировать максимально широкий **междисциплинарный диалог** молодежи о путях развития традиционных художественных промыслов, который поможет понять, какие регионально-исторические художественно-технологические традиции незыблемы и нуждаются в сохранении, а где – возможны и допустимы инновации; как молодежные инициативы, научные и художественные разработки, способствующие развитию традиционных художественных промыслов, обеспечивают интерес и этическое отношение к национальной культуре России и дружественных стран.

Аспирантам и молодым ученым мы предлагаем также обсудить пути и конкретные механизмы совершенствования системы непрерывного профессионального образования в традиционных художественных промыслах, осмыслить, какие компетенции необходимы будущим художникам в профессиональной деятельности, а студентам, избравшим профессию художника традиционного прикладного искусства, поразмышлять над собственными образовательными траекториями, способствующими успешности самореализации, востребованности, социальной мобильности и желанию заниматься традиционными художественными промыслами.

Участников Форума ждут:

- ✓ *пленарное заседание;*
- ✓ *стратегическая сессия;*
- ✓ *круглые столы;*
- ✓ *панельная дискуссия;*
- ✓ *тематические выставки;*
- ✓ *мастер-классы;*
- ✓ *культурная программа в Федоскино и Жостово*

Вопросы для обсуждения

Уникальные традиционные художественные промыслы – уникальная система непрерывного профессионального образования

- Обучение традиционным художественным промыслам: взгляд молодежи.
- Сегодня учеба – завтра профессия: какие образовательные и карьерные треки возможны для студентов, обучающихся традиционным художественным промыслам и выпускников – молодых художников?
- Быть успешным художником традиционных художественных промыслов: критерии и истории успеха?

Прошлое, настоящее и будущее традиционных художественных промыслов глазами студентов

- Великие, но малоизвестные: персоналогия традиционных художественных промыслов.
- «Я здесь для того, чтобы...»: штрихи к портрету современного студента, осваивающего традиционные художественные промыслы.
- Традиционные художественные промыслы: взгляд из будущего.

Уникальные художественные промыслы: культурный код, наследие, стиль

- Образы, материалы и технологии в традиционных художественных промыслах: как создавать востребованные и конкурентоспособные произведения искусства, не разрушая регионально-исторические и художественно-технологические традиции?
- Заявить о себе миру: как продвигать и популяризировать традиционные художественные промыслы в российском и зарубежном культурном пространстве?
- С кем могут сотрудничать художники традиционных художественных промыслов и каковы перспективы такого сотрудничества?

Из материалов, присланных на Форум, будет сформирован **сборник студенческих статей**. Участники Форума получают **сертификат участника**. Итоги работы Форума будут освещаться в российских СМИ.

Для участия в Форуме необходимо в срок до 07.05.2025 г. выслать на электронную почту Оргкомитета **fhru@mail.ru**:

1) заявку на участие, заполненную посредством Яндекс. Форм <https://forms.yandex.ru/u/67d3dc0ee010db41f8d48b45/> или в соответствии с формой, прилагаемой к информационному письму;

2) тезисы доклада (если участник выступает с докладом).

Отправляемое в адрес Оргкомитета письмо должно содержать пометку «На Форум».

Все командировочные расходы по участию, включая проезд, проживание и питание – за счет командирующей стороны.

Иногородние участники самостоятельно бронируют гостиницу / отель / общежитие.

Оргкомитет:

Тихомиров Сергей Александрович, проректор по научной работе Российского университета традиционных художественных промыслов, кандидат культурологии, доцент, (председатель);

Ванюшкина Любовь Максимовна, зав. кафедрой истории искусств Российского университета традиционных художественных промыслов, доктор педагогических наук, доцент;

Салтанов Михаил Алексеевич, директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов, кандидат педагогических наук (заместитель председателя);

Серов Петр Евгеньевич, куратор СНО, доцент кафедры рисунка и живописи Российского университета традиционных художественных промыслов, кандидат педагогических наук, член Союза художников России;

Мочалова Мария Николаевна, заместитель директора по учебной и воспитательной работе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов, кандидат педагогических наук;

Ермакова Мария Владимировна, заместитель директора по научно-методической работе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов, кандидат педагогических наук (ответственный секретарь);

Адрес Оргкомитета:

Санкт-Петербург

191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, литера А., (проезд до ст. метро «Невский проспект»),

Тел: +7 (812) 710-42-54; + 7 (812) 314-36-59; + 7(812) 571-67-02

Электронная почта: nauka_vshni@mail.ru

Web-сайт: www.vshni.ru

ВК: https://vk.com/vshni_spb

Федоскино, Московская область

141052, Московская область, г. о. Мытищи, с. Федоскино, ул. Лукутинская, д. 33

Тел.: +7 (495)567-83-45

Электронная почта: fhpu@mail.ru

Web-сайт: <https://fedoskino-vshni.ru/>

ВК: <https://vk.com/fedoskinovshni>

Председатель Оргкомитета С.А. Тихомиров, проректор по научной работе Российского университета традиционных художественных промыслов, кандидат культурологии, доцент

V Международный форум
студентов, аспирантов, молодых ученых
«КУЛЬТУРА РОССИИ В XXI ВЕКЕ:
ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ, НАСТОЯЩЕЕ В БУДУЩЕМ»

22-24 мая 2025 года
Заявка на участие в Форуме

1. Фамилия _____
2. Имя _____
3. Отчество _____
4. Место учебы / работы (полное наименование организации)

5. Курс, направление подготовки _____
6. Кафедра _____
7. Ф.И.О. научного руководителя (при наличии)

8. Должность, уч. степень, уч. звание научного руководителя (при наличии)

9. Адрес (с указанием почтового индекса)

10. Телефон _____
11. E-mail / страница ВКонтакте _____
12. Форма участия в работе форума (нужное подчеркнуть):
 - выступление с докладом (с указанием темы)

 - участие в проведении выставки творческих работ (указать название выставки) (**просьба заранее согласовать список представляемых изделий, предоставить их фото, указать характеристики экспонатов, пожелания к их размещению, название выставки**)

 - проведение мастер-класса / презентации (название, запрашиваемое оборудование)

Настоящим даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес проживания; номер телефона и электронной почты; сведения об образовании и профессиональной деятельности. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для регистрации и участия в Форуме, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления субъекта персональных данных.

_____ (Ф.И.О.)

дд.мм.гггг.

Требования к оформлению тезисов докладов, представляемых на Форум

Структура тезисов:

Название доклада (заглавными буквами)

Фамилия И.О. автора (авторов)

Название вуза, кафедры

Аннотация - краткая информация о содержании доклада (3-5 строк)

Ключевые слова (не менее 3 и не более 7)

Основной текст

Список литературы.

Структура основного текста:

Введение: Во введении необходимо поставить цель и задачи исследования. Обосновать актуальность выбранной темы.

Основная часть: Основную часть можно разбить на несколько разделов по основным темам (например, аналоги разработки, предлагаемое решение).

Заключение: Описываются результаты работы, научная новизна и/или практическая значимость.

Список литературы содержит библиографическое описание использованных источников в алфавитном порядке.

Оформление и форматирование текста тезисов:

РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ:

Текст: представляется в виде файла *.docx, подготовленного в MS Word,

Язык: русский или английский.

Объем: рекомендуется от 3 до 5 страниц.

Размер бумаги - А4 (210*297), ориентация – книжная

Поля страницы: верхнее, правое, нижнее – 2 см, левое – 3 см.

Колонтитулы: верхний 2 см, нижний – 2 см.

Форматирование различных элементов текста:

Таблицы. Нумерация таблиц сквозная, название должно быть до таблицы, после текста «Таблица №» через точку должен быть заголовок таблицы. В шапке (верхней части) таблицы должны быть названия всех столбцов. Если таблицы взяты из каких-либо источников, обязательно должны быть ссылки с библиографическим описанием этих источников.

Рисунки: подрисовочные подписи обязательны, расположены под рисунком, по центру, нумерация рисунков сквозная. После текста «Рис. №» следует название рисунка.

Рисунки задаются в отдельных абзацах, обтекание текстом «сверху и снизу». В параметрах абзаца, в положении на странице включите «Не отрывать от следующего».

Список литературы должен формироваться в алфавитном порядке и содержит следующие данные: фамилия и инициалы автора, название работы, название журнала, сборника (если это не монография), город и полное название издательства (для монографии), год издания, том, номер журнала и страницы.

Ссылки на источники в основном тексте записываются в квадратных скобках, указывается номер источника из списка литературы, например, [5, с. 45], [6; 7].

Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных или электронных изданиях.

Все предоставляемые к публикации материалы анализируются при помощи системы проверки текстов на предмет использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования.

Материалы, поданные позже установленных в информационном письме сроков, с нарушением требований к оформлению, не соответствующие тематике форума, содержащие плагиат отклоняются и не публикуются.

Пример оформления тезисов и списка источников

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА Первый автор, Второй автор, ... Название вуза, кафедры

Аннотация. В аннотации необходимо кратко изложить содержание доклада, объем – 3-5 строк.

Ключевые слова: первое ключевое слово, второе ключевое слово, третье ключевое слово.
Количество ключевых слов – от 3 до 5

Текст раздела. Текст раздела.

Текст раздела. Текст раздела. Текст раздела. Текст раздела. Текст раздела. Текст раздела. Текст раздела. Текст раздела. Текст раздела.

В Таблице 1 приведены параметры форматирования разных элементов текста.

Таблица 1.

Обозначение и название таблицы должны располагаться выше таблицы, выравнивание по левому краю.

Назначение	Гарнитура	Размер	Начертание	Выравнивание	Отступ	Межстрочный интервал
Название доклада	Times New Roman	14 пт	полужирное, ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ	по центру	Нет	1,5
Фамилии авторов	Times New Roman	12 пт	<i>полужирное, курсив</i>	по центру	Нет	1,5
вуз, кафедра	Times New Roman	12 пт	<i>полужирное, курсив</i>	по центру	Нет	1,5
Основной текст	Times New Roman	12 пт	обычное	по ширине	1,25 см	1,5
название таблицы	Times New Roman	12 пт	обычное	по левому краю	Нет	1,0
Содержимое таблицы	Times New Roman	не менее 10 пт	обычное	по левому краю	Нет	1,0
Название рисунка	Times New Roman	не менее 10 пт	<i>курсив</i>	по центру	Нет	1,0

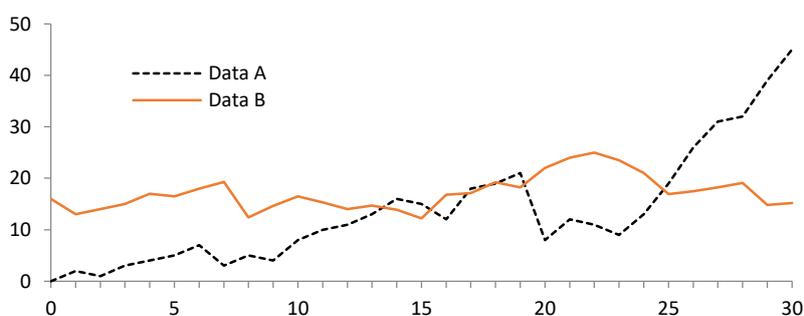

Рис. 1. Обозначение и название рисунка располагаются ниже самого рисунка.
Краткое название выравнивается по центру, длинное – по ширине

Для цитирования или ссылок предлагается использовать номер источника из списка литературы в квадратных скобках. В примере списка источников есть статьи в журнале [1], статьи в сборнике трудов [2], книги [3], ссылки на интернет-ресурсы [4].

Литература и использованные источники

1. Фамилия И. О. (первая). Название статьи / И. О. Фамилия всех соавторов // Название журнала. – Город (в котором издается журнал), год. – № номер (том). – С. 191-206. – DOI (при наличии).
2. Фамилия И. О. Название статьи / И. О. Фамилия всех соавторов // В Трудах конференции <Название конференции> – место проведения: Организатор – год. – С. 269–274. – ISBN (при наличии).
3. Фамилия И. О. Название книги / И.О. Фамилия всех соавторов. – Город : Название издательства, год издания. –522 с. – ISBN (при наличии).
4. Фамилия И.О. Название статьи / И.О. Фамилия // Название сборника. – год. – С. 231–243. – ISBN (при наличии). – URL: ссылка на ресурс (дата обращения: 05.03.25).

To mark the 200th anniversary of Zhostovo decorative painting

To mark the 230th anniversary of Fedoskino lacquer miniature painting

Held as part of an innovative educational project of the federal innovation platform
of the Russian University of Traditional Arts

**V International Forum
of students, postgraduates, young scientists
"RUSSIA'S CULTURE IN THE 21ST CENTURY:
PAST IN THE PRESENT, PRESENT IN THE FUTURE"**

May 22-24, 2025

Moscow Region, Mytishchi District, Fedoskino village, Lukutinskaya Street, house 33
Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting –
branch of the Russian University of Traditional Arts

Dear students, postgraduate students and young researchers!

The Russian University of Traditional Arts (formerly known as the High School of Folk Arts - Academy) is the only university in Russia and the world that specializes in training professionals in 23 types of traditional arts and crafts from various regions of the country.

Our university's mission is to train artists in traditional arts and crafts directly in the regional-historical centers of this art—villages, towns and small cities—and to engage local youth as a guarantee for the revival, prosperity, and relevance of traditional arts and crafts in modern society. The international mission of the Russian University of Traditional Arts is to promote interest and ethical attitudes towards countries and their national cultures not only in Russia but also within the international community through the high aesthetic quality of artistic works in each type of traditional arts and crafts.

The Russian University of Traditional Arts brings together top pedagogical, scientific and artistic talent to preserve, develop and promote traditional arts and crafts. Every year, it hosts a large-scale International Forum for students, postgraduates and young scholars titled "Russia's Culture in the 21st Century: Past in the Present, Present in the Future."

The forum serves as ***the country's sole specialized platform for discussions, exchange of best practices and establishment of professional contacts among young people*** who are bearers and advocates of traditional arts and crafts.

The goal of the Forum is to unite young opinion leaders who support the ideas and share the values of traditional arts and crafts, serving as a hub for youth initiatives and projects aimed at achieving long-term socially significant impact—the development of traditional arts and crafts as an integral part of national culture.

We propose initiating a broad ***interdisciplinary dialogue*** among young people about the paths of development for traditional arts and crafts. This dialogue will help us understand which regionally-historically rooted artistic and technological traditions are immutable and need preservation, and where innovations might be possible and acceptable. It will also explore how youth initiatives, scientific research and artistic developments contribute to the promotion of traditional arts and crafts, fostering interest and ethical engagement with the national cultures of Russia and friendly nations.

We also invite postgraduate students and young researchers to discuss ways and specific mechanisms to improve the system of continuous professional education in traditional arts and crafts. We encourage them to reflect on what competencies future artists will need in their professional activities. For students who have chosen the profession of a traditional applied artist, we suggest considering their own educational trajectories that can lead to successful self-realization, demand, social mobility and the desire to engage in traditional arts and crafts.

Forum participants can expect:

- ✓ a plenary session;
- ✓ a strategic session;
- ✓ roundtable discussions;
- ✓ panel discussions;
- ✓ thematic exhibitions;
- ✓ master classes;
- ✓ cultural program in Fedoskino and Zhostovo.

Discussion Topics

Unique traditional arts and crafts – a unique system of continuous professional education

- Training in traditional arts and crafts: perspectives from young people.
- From studies today to career tomorrow: what educational and career pathways are available for students studying traditional arts and crafts, and for graduates – young artists?
- Being a successful artist in traditional arts and crafts: criteria and success stories?

Past, present and future of traditional arts and crafts through the eyes of students

- Great but little-known figures: personology of traditional arts and crafts.
- "I am here to...": traits of a portrait of a modern student mastering traditional arts and crafts.
- Traditional arts and crafts: a glimpse from the future.

Unique arts and crafts: cultural code, heritage, style

- Images, materials and technologies in traditional arts and crafts: how to create demanded and competitive works of art without destroying regionally-historical and artistic-technological traditions?
- Making a statement to the world: how to promote and popularize traditional arts and crafts in both Russian and foreign cultural contexts?
- Who can artists involved in traditional arts and crafts collaborate with, and what are the prospects of such collaboration?

A **collection of student articles** will be compiled from the materials submitted to the Forum. Participants of the Forum will receive a **certificate of participation**. The results of the Forum will be covered in Russian media outlets.

To participate in the Forum, please send **the following documents to the Organizing Committee's email address fhpu@mail.ru no later than May 7, 2025:**

- 1) an application for participation, filled out using Yandex Forms at <https://forms.yandex.ru/u/67d3dc0ee010db41f8d48b45/> or according to the form attached to the information letter;
- 2) abstract of the report (if the participant is presenting a paper).

The email sent to the Organizing Committee should include the tag "For the Forum".

All travel expenses related to participation, including transportation, accommodation, and meals, are borne by the sending party.

Out-of-town participants are responsible for booking their hotel/guesthouse/dormitory independently.

Organizing Committee:

Sergey Alexandrovich Tikhomirov, Vice-Rector for Research at the Russian University of Traditional Arts, Candidate of Culturology, Associate Professor (Chairman);

Lyubov Maksimovna Vanyushkina, Head of the Department of Art History at the Russian University of Traditional Arts, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor;

Mikhail Alekseevich Saltanov, Director of the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting — Branch of the Russian University of Traditional Arts, Candidate of Pedagogical Sciences (Deputy Chairman);

Petr Evgenievich Serov, Curator of the Student Scientific Society, Associate Professor of the Department of Drawing and Painting at the Russian University of Traditional Arts, Candidate of Pedagogical Sciences, Member of the Union of Artists of Russia.

Maria Nikolaevna Mochalova, Deputy Director for Academic and Educational Work at the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting — Branch of the Russian University of Traditional Arts, Candidate of Pedagogical Sciences;

Maria Vladimirovna Ermakova, Deputy Director for Research and Methodological Work at the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting — Branch of the Russian University of Traditional Arts, Candidate of Pedagogical Sciences (Executive Secretary).

Address of the Organizing Committee:

St. Petersburg

191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, building 2, lit. A., (nearest metro station "Nevsky Prospect"),

Tel.: +7 (812) 710-42-54; +7 (812) 314-36-59; +7 (812) 571-67-02

Email: nauka_vshni@mail.ru

Website: www.vshni.ru

Vkontakte: https://vk.com/vshni_spb

Fedoskino, Moscow Region

141052, Moscow Region, Mytishchi district, Fedoskino village, Lukutinskaya street, house 33

Phone: +7 (495) 567-83-45

Email: fhpu@mail.ru

Website: <https://fedoskino-vshni.ru/>

Vkontakte: <https://vk.com/fedoskinovshni>

Chairman of the Organizing Committee

S.A. Tikhomirov,

Vice-Rector for Research at the Russian University of Traditional Arts, Candidate of Culturology, Associate Professor.

V International Forum
of students, postgraduates, young scientists
"RUSSIA'S CULTURE IN THE 21ST CENTURY:
PAST IN THE PRESENT, PRESENT IN THE FUTURE"

May 22-24, 2025
Application for Participation in the Forum

1. Last Name _____

2. First Name _____

3. Patronymic _____

4. Place of Study / Work (Full Name of Organization) _____

5. Course, Field of Study _____

6. Department _____

7. Full Name of Academic Supervisor (if applicable) _____

8. Position, Academic Degree, and Title of Academic Supervisor (if applicable) _____

9. Address (including postal code) _____

10. Phone Number _____

11. E-mail / VKontakte Page _____

12. Form of participation in the forum (underline as appropriate):

- presentation with a report (with topic indicated) _____

- participation in the exhibition of creative works (please specify the exhibition title) **(kindly pre-coordinate the list of items to be presented, provide photos, indicate characteristics of exhibits, preferences for placement, and the name of the exhibition)**

- conducting a workshop/presentation (title, requested equipment)

By signing below, I hereby give my consent to the processing of the following personal data: last name, first name, patronymic; date (year, month, day) and place of birth; residential address; telephone number and email address; information regarding education and professional activity. This consent is provided for the performance of any actions concerning personal data required for registration and participation in the Forum "V International Forum of students, postgraduates, young scientists "RUSSIA'S CULTURE IN THE 21ST CENTURY: PAST IN THE PRESENT, PRESENT IN THE FUTURE", including: collection, recording, systematization, accumulation, storage, clarification (update, modification), extraction, use, transmission (distribution, provision, access), anonymization, blocking, deletion, destruction.

Consent may be withdrawn at any time based on a written request from the subject of personal data.

_____ (Full Name)

Date (dd.mm.yyyy)

Requirements for formatting theses of reports submitted to the Forum

Structure of the abstracts:

Title of the Report (in capital letters)

Author(s)' Last Name and Initials

Name of the University, Department

Abstract - brief summary of the report content (3-5 lines)

Keywords (minimum 3, maximum 7)

Main Text

References

Structure of the Main Text:

Introduction: In the introduction, you must establish the objective and goals of the research. Justify the relevance of the selected topic.

Main Body: The main body can be divided into several sections based on key themes (for example, analogues of the development, proposed solution).

Conclusion: Describe the outcomes of the work, highlighting the scientific novelty and/or practical significance.

The reference list includes bibliographic descriptions of the sources used, arranged alphabetically.

Text Formatting and Layout:

PAGE LAYOUT:

Text: Submitted as a * .docx file prepared in MS Word.

Language: Russian or English.

Volume: Recommended length is between 3 to 5 pages.

Paper size - A4 (210 x 297 mm), orientation – portrait.

Page margins: Top, right, bottom – 2 cm, left – 3 cm.

Headers and footers: Header height – 2 cm, footer height - 2 cm.

FORMATTING OF DIFFERENT TEXT ELEMENTS:

Tables. Tables should be numbered consecutively, with the table title appearing above the table itself. After the text “Table No.” followed by a period, the table header should appear. The table header (top section) should contain titles for all columns. If tables are taken from external sources, references with bibliographical descriptions of these sources must be included.

Figures: Captions under the figure are mandatory, positioned centrally beneath the image. Figure numbers should be consecutive. Following the text "Fig. No.", the figure title should appear.

Figures should be placed in separate paragraphs, with text wrapping set to "above and below." In the paragraph settings, select "Keep with next" to prevent separation from the subsequent text.

The reference list should be organized alphabetically and include the following information: author's last name and initials, title of the work, journal or anthology title (if not a monograph), city and full publisher name (for monographs), publication year, volume, issue number and page range.

In-text citations are enclosed in square brackets, specifying the source number from the reference list along with the page number if applicable, e.g., [5, p. 45], [6; 7].

The material submitted for publication **must be original and not previously published in other printed or electronic publications.**

All materials submitted for publication are analyzed using a text-checking system to detect the use of borrowed material without proper citation of the author and/or the source of borrowing.

Materials submitted after the deadlines specified in the information letter, failing to meet formatting requirements, deviating from the forum theme, or containing plagiarism will be rejected and not published.

An example of how to format abstracts and a list of references:

TITLE OF THE REPORT

First Author, Second Author, ...

University Name, Department

Abstract. The abstract should briefly summarize the contents of the report, with a recommended length of 3-5 sentences.

Key Words: First Keyword, Second Keyword, Third Keyword. The number of keywords should range from 3 to 5.

Section Text. Section Text.

Section Text. Section Text.

Table 1 presents formatting parameters for various text elements.

Table 1.

Table designation and title should be placed above the table, aligned to the left margin

Purpose	Font	Size	Style	Alignment	Indent	Line Spacing
Title of the report	Times New Roman	14 pt	bold, ALL CAPS	centered	no	1.5
Authors' last names	Times New Roman	12 pt	<i>bold, italics</i>	centered	no	1.5
University, department	Times New Roman	12 pt	<i>bold, italics</i>	centered	no	1.5
Main text	Times New Roman	12 pt	regular	justified	1.25 cm	1.5
Table title	Times New Roman	12 pt	regular	left-aligned	no	1.0
Table content	Times New Roman	not less than 10 pt	regular	left-aligned	no	1.0
Figure caption	Times New Roman	not less than 10 pt	<i>italics</i>	centered	no	1.0

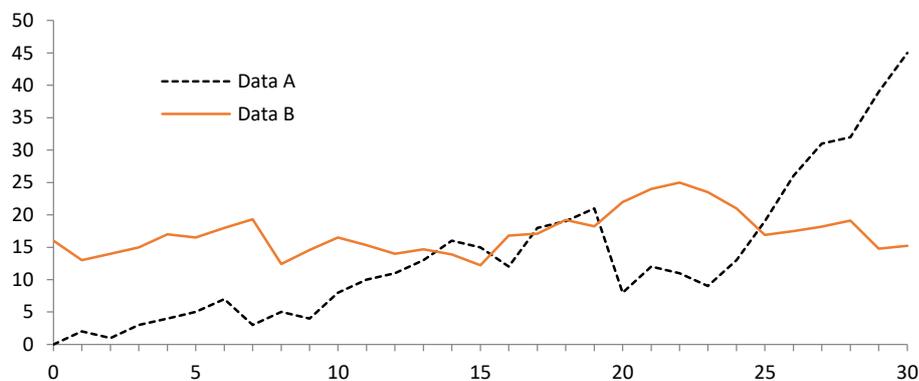

Fig. 1. Designation and title of the figure are placed below the figure itself.
Short titles are centered, while longer ones are justified

For citing or referencing, it is recommended to use the source number from the list of references in square brackets. In the provided example of the reference list, there are journal articles [1], conference proceedings papers [2], books [3], and internet resources [4].

References

1. Last Name and Initials. Article Title / Coauthors (Last Name and Initials of all coauthors) // Journal Title. Year. No. issue (volume). Pp. 191-206.
2. Last Name and Initials. Article Title / Coauthors (Last Name and Initials of all coauthors) // In Proceedings of the Conference <Conference Name> – location: Organizer – year. – pp. 269–274.
3. Last Name and Initials. Article Book or Monograph / Coauthors (Last Name and Initials of all coauthors) – City: Publisher’s Name, Year of Publication. 522 p.
4. Last Name and Initials. Article Title // [Electronic resource]: Collection Title. – URL: link to resource (accessed: 05.02.25).

Тихомиров С.А., кандидат культурологии, доцент, проректор по научной работе, доцент кафедры истории искусств, ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 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 Russian University of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

День российской науки как «точка сборки» для научно-популярных мероприятий Российского университета традиционных художественных промыслов

The Day of Russian science as a "gathering point" for scientific and popular events at the Russian University of traditional art crafts

Аннотация. В статье представлен дайджест научных и научно-популярных мероприятий, организованных Российским университетом традиционных художественных промыслов 8 филиалами университета в феврале 2025 г., приуроченных к памятной дате – Дню российской науки.

Ключевые слова: День российской науки, научно-популярные мероприятия, традиционные художественные промыслы, открытая лекция, мастер-класс, персональная выставка, научный клуб, СНО.

Abstract. The article presents a digest of scientific and popular events organized by the Russian University of traditional art crafts and its eight branches in February 2025, dedicated to the memorable date — the Day of Russian science.

Keywords: Day of Russian science, scientific and popular events, traditional arts and crafts, open lecture, master class, personal exhibition, science club.

Российский университет традиционных художественных промыслов является уникальным вузом, в том числе и по той причине, что филиалы вуза территориально удалены друг от друга, располагаясь в Москве, Московской, Рязанской, Владимирской, Ивановской и Омской областях. Одним из показателей, демонстрирующих, что вуз функционирует как система, являются «точки сборки» – общие дела, объединяющие академическое сообщество научно-педагогических работников и студентов в единое целое. Каждый февраль в качестве такой «точки сборки» выступают научно-популярные мероприятия, проводимые ко Дню российской науки.

Особенностью празднования Дня российской науки в Российском университете традиционных художественных промыслов в 2025 году стало разнообразие форматов проведенных мероприятий.

Научной традицией стали **открытые лекции** как сотрудников Российского университета традиционных художественных промыслов, так и приглашенных спикеров. Так, в Санкт-Петербурге зав. кафедрой языковой

подготовки *О.М. Хубриков* поделился опытом и перспективным видением развития коммуникативных компетенций у будущих художников традиционных художественных промыслов; во Мстёре научный сотрудник Мстёрского художественного музея, искусствовед *Т.Е. Коткова* – новыми данными об исторических этапах формирования мстёрской лаковой миниатюрной живописи; в Богородском институте о традициях, новаторстве и преемственности поколений в уникальном богородском искусстве рассказала *Н.А. Моргасова*, художник Богородской фабрики художественной

Рис. 1. Заслуженный художник РФ, главный художник фабрики ООО «Жостово» М.В. Лебедев провел мастер-класс студентам Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи

резьбы по дереву, одновременно проведя и демонстрационные мастер-классы; заведующий кафедрой профессиональных дисциплин Сергиево-Посадского института игрушки *Д.Н. Баранова* представила открытую лекцию-презентацию «Роль куклы в контексте развития детской культуры»; Заслуженный художник РФ, главный художник фабрики ООО «Жостово» *М.В. Лебедев* в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи провел научно-популярную лекцию «200 лет жостовскому художественному промыслу: история, современное состояние и перспективы» (рис. 1¹).

Празднование Дня российской науки дало старт студенческим научным дискуссиям. 10 февраля

в смешанном формате состоялся **межрегиональный семинар Студенческого научного объединения** Российского университета традиционных художественных промыслов **«Научные исследования как один из важнейших факторов создания современных произведений традиционных художественных промыслов»**, в ходе которого авторы докладов сфокусировали внимание на таких проблемах, как сохранение и переосмысление традиций в этом уникальном виде искусства (*П.Е. Серов*), возможность инноваций в студенческих научных проектах (*Ю.И. Уколова*), инициировав дискуссию среди участников Завершающим семинар стал доклад студентов *Е. Помазовой* и *Л. Шиловой*, представивших свой взгляд на то, что дает будущему художнику традиционных художественных промыслов участие в научных мероприятиях.

¹ Рис. 1. Фото из архива Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов.

Рис. 2. Заместитель директора по научно-методической работе Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова Ю.И. Уколова проводит встречу со студентами в научном клубе

преодоления, выявив имеющиеся риски и возможности. Групповая работа и дискуссии позволили участникам сформулировать предложения, которые в ближайшее время планируется развить и конкретизировать в рамках научных исследований членов студенческого научного общества Мстёрского института.

Рис. 3. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка и живописи Российского университета традиционных художественных промыслов М.О. Ломакин проводит демонстрационный мастер-класс «Зарисовки фигуры человека с натуры графитным карандашом»

все филиалы университета (рис. 3³).

² Рис. 2, 4, 6. Фото из архива Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов.

³ Рис. 3. Фото из архива Российского университета традиционных художественных промыслов.

Научную эстафету студенческих дискуссий поддержал Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи, где состоялось заседание **научного студенческого клуба «Ведение научного исследования: проблемы и пути их решения»** (рис. 2²). Заместитель директора по научно-методической работе Ю.И. Уколова предложила участникам работу в группах: разработку предложений по развитию мстёрских традиционных художественных промыслов, обозначив проблемы, сформулировав возможные пути их

Интересным нововведением, предложенным кафедрой рисунка и живописи, стал **демонстрационный мастер-класс**, в ходе которого кандидат педагогических наук М.О. Ломакин представил собравшимся методику выполнения зарисовки фигуры человека с натуры графитным карандашом, научно обосновывая и поясняя каждый этап работы. Впервые мастер-класс транслировался по видеоконференцсвязи во

Доброй традицией становится и проведение мастер-классов студентами для студентов: так, будущие художники, обучающиеся декоративной росписи «московское письмо» провели тематическое занятие для студентов, осваивающих художественную вышивку и ювелирное искусство.

Московский Институт традиционного прикладного искусства в рамках научного марафона, продолжавшегося фактически весь февраль, провел разнообразные по формату мероприятия, в ходе которых сотрудники института в научно-популярной форме рассказали коллегам и студентам о сфере научных интересов и представили достигнутые на научном поприще результаты:

- лаборатория-мастерская «Насмотренность художника традиционного прикладного искусства: от визуальной коммуникации – к производству искусства» (директор *О.В. Федотова*);

- лекция-диалог «Влияние ценностных ориентиров на духовно-нравственное, патриотическое и творческое развитие личности: взгляд из будущего» (заместитель директора по научно-методической работе *И.А. Лыкова*);

- лекция-исследование «Форма изделия как “зеркало” эпохи» (доцент кафедры рисунка и живописи *А.В. Ванеев*);

- виртуальная экскурсия «История одной выставки: виртуальная экскурсия в Государственную Третьяковскую галерею» (старший научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XX века Государственной Третьяковской галереи *Н.А. Мусянкова*) и др.

Рис. 4. Открытие персональной выставки студента IV курса высшего образования, председателя СНО *Е. Волознёвой* «Шаг вперед» в Мстерском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова художественно-графические проекты и авторские произведения художественной вышивки, в том числе панно – «Моя Мстёра» (рис. 4).

В московском Институте традиционного прикладного искусства художественным событием стала персональная выставка студента III курса

Нововведением празднования Дня российской науки стало открытие **персональных выставок студентов**. Так, во Мстерском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова 11 февраля открылась персональная выставка студента IV курса высшего образования, председателя СНО *Е. Волознёвой* «Шаг вперед», на которой

представлены

художественно-

графические проекты

и авторские произведения

художественной вышивки,

в том числе панно – «Моя Мстёра» (рис. 4).

высшего образования профиля «декоративная роспись» *Д. Петкова*, на которой экспонировались живописные работы, выполненные им по дисциплине «Академическая живопись» в первом семестре 2024-2025 учебного года (рис. 5⁴).

Показатели выставочной активности университета всегда высоки, а персональные студенческие выставки еще более усиливают художественную событийность в вузе, создавая ситуацию профессионального успеха и признания для талантливых обучающихся.

День российской науки – не только праздник, но и прекрасный повод для взаимодействия с организациями-партнерами.

Рязанский институт традиционного прикладного искусства 7 февраля провел День российской науки в отделе краеведения библиотеки им. М. Горького, в ходе которого директор филиала *С.Ю. Анисина* представила экспозицию лучших студенческих работ по художественной вышивке и художественному кружевоплетению, провела презентацию учебников и учебных пособий университета. Кроме того, участников мероприятия ждало командное состязание, посвященное истории и технологиям традиционных художественных промыслов, а также мастер-классы по художественной вышивке и художественному кружевоплетению.

Студенты Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова в преддверии праздника выполняли квест-задание «Традиции холуйской миниатюры» в Государственном музее холуйского искусства.

Сибирский институт традиционного прикладного искусства главной аудиторией Дня российской науки сделал детей – учащихся детской художественной академии «Росток». Специально для самой юной аудитории было разработано и проведено образовательное путешествие по Сибирскому музею традиционного прикладного искусства при филиале, проведен мастер-класс по урало-сибирской росписи, в ходе которого участники не только выполнили памятные сувениры, но и познакомились с технологией, колористкой и символикой данного вида декоративной росписи.

Рис. 5. Персональная выставка студента III курса высшего образования профиля «декоративная роспись» *Д. Петкова* московском Института традиционного прикладного искусства

⁴ Рис. 5. Фото из архива Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов.

День российской науки включал активности не только в оффлайн, но и в медиапространстве. С 11 по 13 февраля Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова организовал радиоэфир студенческой передачи «Наука в лицах», посвящённый учёным-исследователям традиционных художественных промыслов России XX–XXI в. Радиотрансляция была поддержана публикациями тематических карточек в официальном паблике Вконтакте (рис. 6).

Рис. 6. Радиоэфир студенческой передачи «Наука в лицах» во Мстерском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова

Таким образом, можно утверждать, что День российской науки – это не только «точка сборки» общих дел и событий в Российском университете традиционных художественных промыслов и филиалах вуза, но и «точка эксперимента» с форматами и содержанием научно-популярных мероприятий, взаимодействия с организациями-партнерами, «точка эффективной коммуникации» между сообществом студентов и научно-педагогических работников.

Tikhomirov S.A., candidate of cultural studies, associate professor, vice-rector for research, associate professor of the department of art history of the Russian University of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

The Day of Russian science as a "gathering point" for scientific and popular events at the Russian University of traditional art crafts

Abstract. The article presents a digest of scientific and popular events organized by the Russian University of traditional art crafts and its eight branches in February 2025, dedicated to the memorable date — the Day of Russian science.

Keywords: Day of Russian science, scientific and popular events, traditional arts and crafts, open lecture, master class, personal exhibition, science club.

The Russian University of traditional art crafts is a unique university, including because its branches are geographically distant from each other, located in Moscow, Moscow Region, Ryazan, Vladimir, Ivanovo and Omsk regions. One indicator that demonstrates the university operates as a system is the presence of "gathering points"—shared activities that unite the academic community of teachers and students into a cohesive whole. Every February, such a "gathering point" takes the form of scientific and popular events held on the occasion of the Day of Russian science.

A distinctive feature of celebrating the Day of Russian science at the Russian University of traditional art crafts in 2025 was the diversity of formats used for the conducted events.

Open lectures by both staff members of the Russian University of traditional art crafts and invited speakers have become a scientific tradition. For example, in St. Petersburg, the head of the language training department, *O.M. Khubrikov*, shared his experience and vision for the future development of communication skills among future artists specializing in traditional crafts; In Mstyora, *T.E. Kotkova*, a researcher at the Mstyora Art Museum and art historian, presented new data on the historical stages of formation of Mstyora lacquer miniature painting. At the Bogorodskoe institute of artistic woodcarving, *N.A. Morgasova*, an artist from the Bogorodskoye carving factory, spoke about traditions, innovation and generational continuity in the unique Bogorodskoye art while also conducting demonstration workshops. *D.N. Baranova*, head of the Department of professional disciplines at the Sergiev Posad toy institute, gave an open lecture-presentation titled “The role of dolls in the context of children's culture development.” Finally, *M.V. Lebedev*, Honored artist of the Russian Federation and chief artist of LLC "Zhostovo factory", delivered a popular science lecture at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting titled “200

Years of Zhostovo artistic craftsmanship: history, current state and prospects"(Fig. 1⁵).

Fig. 1. M.V. Lebedev, Honored artist of the Russian Federation and chief artist of LLC "Zhostovo factory" conducted a master class for students of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting

students *E. Pomazova* and *L. Shilova*, who shared their perspectives on how participating in scientific events benefits future artists working in traditional arts and crafts.

The relay of student scientific discussions was supported by the Mstyora institute of lacquer miniature painting, where a *scientific club for students* was held under the theme "*Conducting scientific research: problems and solutions*" (Fig. 2⁶). *Yu.I. Ukolova*, deputy director for scientific and methodological work, proposed group work for participants, focusing on developing proposals for the advancement of Mstyora's traditional artistic crafts. Participants were tasked with identifying problems, formulating possible solutions and assessing risks and opportunities. This

The celebration of the Day of Russian science initiated student scientific discussions. On February 10th, an *interregional seminar of the student scientific association* of the Russian University of traditional art crafts and its branches took place in a mixed format. The seminar, titled "*Scientific research as one of the most important factors in creating modern works of traditional art and crafts,*" focused on issues such as preserving and reinterpreting traditions in this unique art form (*P.E. Serov*) and the potential for innovations in student research projects (*Yu.I. Ukolova*). These presentations sparked lively discussions among participants. The seminar concluded with a presentation by

Fig. 2. *Yu.I. Ukolova*, deputy director for scientific and methodological work at the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov, holds a meeting with students in the scientific club

⁵ Fig. 1. Photo from the archives of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting—a branch of the Russian University of traditional art crafts

⁶ Fig. 2, 4, 6. Photos from the archive of the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov—a branch of the Russian University of traditional art crafts.

collaborative effort allowed them to formulate recommendations that will be further developed and specified within the framework of scientific research conducted by members of the student scientific society of the Mstyora institute.

Fig. 3. M.O. Lomakin, candidate of pedagogical sciences, associate professor at the department of drawing and painting of the Russian University of traditional art crafts, conducts a demonstration masterclass "Sketching a Human Figure from life using a graphite pencil"

An interesting innovation introduced by the Department of drawing and painting was a **demonstration master class**, during which associate professor M.O. Lomakin demonstrated to the audience a method for sketching a human figure from life using a graphite pencil, providing scientific explanations and clarifications for each stage of the process. For the first time, the master class was broadcast via videoconferencing to all branches of the academy (Fig.

3⁷).

It has also become a good tradition for students to conduct master classes for fellow students. For instance, future artists studying decorative painting in the "Moscow letter" style held a thematic session for students learning artistic embroidery and jewelry making.

The Moscow institute of traditional applied arts, as part of a scientific marathon that lasted throughout February, hosted variously formatted events. During these events, institute employees presented their areas of scientific interest and achievements in a popular science format to colleagues and students. Among the events were:

Laboratory-workshop: "Visual literacy of a traditional applied arts artist: from visual communication to artwork" (led by director *O.V. Fedotova*).

Lecture-dialogue: "The influence of value orientations on spiritual, moral, patriotic and creative personality development: a view from the future" (presented by deputy director for scientific and methodological work *I.A. Lykova*).

Research-based lecture: "Form of product as a 'Mirror' of the Era" (delivered by associate professor of the department of drawing and painting *A.V. Vaneev*).

Virtual excursion: "History of an exhibition: virtual tour of the State Tretyakov gallery" (conducted by senior researcher of the painting department of the second half of the 19th – early 20th centuries at the State Tretyakov gallery, *N.A. Musyankova*).

These events provided diverse opportunities for engagement and exploration of scientific topics related to traditional applied arts.

⁷ Fig. 3. Photo from the archive of the Russian University of traditional art crafts.

Fig. 4. Opening of the personal exhibition "Step forward" by E. Volozneva, a fourth-year undergraduate student and chairperson of the Student scientific society at the Mstyora Institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov

A novelty in the celebration of the Day of Russian science was the opening of *personal exhibitions by students*. Thus, on February 11th, at the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov, a personal exhibition titled "Step Forward" by fourth-year undergraduate student and chairperson of the student scientific society, *E. Volozneva*, was inaugurated. The exhibition featured her artistic-graphic projects and original works of

artistic embroidery, including a panel titled "My Mstyora" (Fig. 4).

At the Moscow institute of traditional applied arts, a similar artistic event was the personal exhibition of third-year undergraduate student *D. Petkov*, majoring in "decorative painting". The exhibition showcased paintings created by him during the course "Academic painting" in the first semester of the 2024-2025 academic year (Fig. 5⁸).

Fig. 5. Personal exhibition of *D. Petkov*, a third-year undergraduate student specializing in "decorative painting," at the Moscow institute of traditional applied arts

The indicators of exhibition activity at the Russian University of traditional art crafts have always been high, and personal student exhibitions further enhance the artistic significance within the institution, creating a situation of professional success and recognition for talented students.

⁸ Fig. 5. Photo from the archive of the Institute of traditional applied arts—Moscow branch of the Russian University of traditional art crafts.

The Day of Russian science is not only a holiday but also an excellent opportunity for interaction with partner organizations. On February 7th, the Ryazan institute of traditional applied arts celebrated the Day of Russian science at the local studies department of the Maxim Gorky Library. During the event, branch director *S.Yu. Anisina* presented an exhibition of outstanding student works in artistic embroidery and artistic lace-making, as well as introduced textbooks and educational materials from the university. Additionally, participants engaged in a team competition focused on the history and technologies of traditional folk crafts, followed by masterclasses in artistic embroidery and artistic lace-making.

Prior to the celebration, students from the Kholuy institute of lacquer miniature painting named after N.N. Kharlamov participated in a quest assignment called "Traditions of Kholuy Miniature" at the State museum of Kholuy art.

The Siberian institute of traditional applied arts made children—the students of the children's art academy "Rostok"—its main audience for the Day of Russian science. Specifically designed for this young audience, an educational journey through the Siberian museum of traditional applied arts at the branch was organized. Additionally, a masterclass on Ural-Siberian painting was conducted, during which participants not only created souvenirs but also learned about the technology, color palette and symbolism of this type of decorative painting.

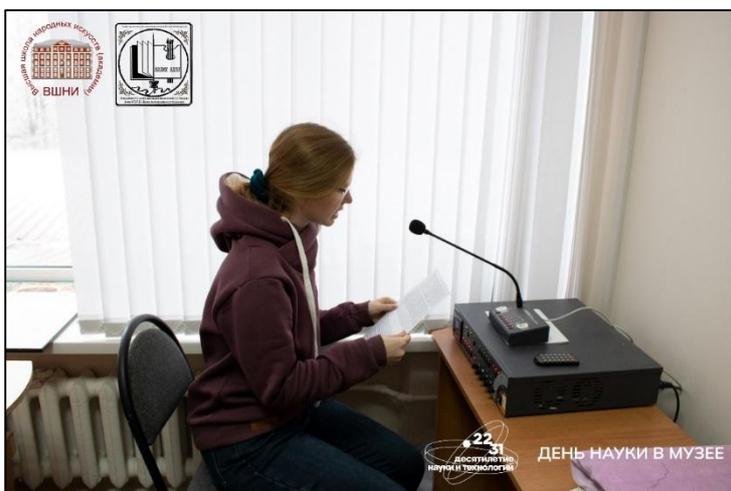

Fig. 6. Radio broadcast of the student program "Science in Faces" at the Mster Institute of Lacquer Miniature Painting named after F.A. Modorov

The Day of Russian science included activities not only offline but also in media spaces. From February 11th to 13th, the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov organized a radio broadcast of a student program called "Science in Faces," dedicated to researchers of traditional Russian handicrafts from the 20th and 21st centuries. The radio transmission was complemented by the publication of thematic cards in the official

Vkontakte public page (Fig. 6).

Thus, it can be argued that the Day of Russian science serves not only as a "gathering point" for collective efforts and events at the Russian University of traditional art crafts and its branches but also as a "point of experimentation" with formats and content of scientific and popular events, interactions with partner organizations and a "point of effective communication" between the community of students and teaching staff.

Крохалева А.В., преподаватель кафедры декоративной росписи им. А.Н. Голубевой ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: annkovakov@yandex.ru

Krokhaleva A.V., teacher of the department of decorative painting named after A.N. Golubeva of the Russian University of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: annkovakov@yandex.ru

Участие Российского университета традиционных художественных промыслов в V Художественно-промышленной выставке-форуме «Уникальная Россия»

Participation of the Russian University of traditional art crafts in the V Art and Industrial Exhibition Forum «Unique Russia»

С 23 января по 9 февраля 2025 в Москве проходила V юбилейная Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» – самая масштабная выставка произведений традиционного прикладного искусства, в которой приняли участие представители более 70 регионов России, а также гости из Индии, Сирии, Индонезии и стран СНГ.

Российский университет традиционных художественных промыслов стал единственным вузом России, принявшим участие в этой выставке, проходившей на современной выставочной площадке в историческом центре столицы (рис. 1⁹).

Рис.1. Экспозиция выставки «Великолепие художественного наследия России» в выставочном комплексе «Гостиный Двор» в Москве

⁹ Рис. 1- 6. Фото автора статьи.

В выставочном комплексе «Гостиный Двор» были представлены выпускные квалификационные, а также семестровые работы студентов Российского университета традиционных художественных промыслов и его филиалов – институтов, расположенных в центрах традиционных художественных промыслов: городах Сергиевом Посаде и Москве, селах Холуй и Федоскино, а также поселках Богородское и Мстера (рис. 2, 3).

Посетители выставки смогли увидеть произведения 22 видов традиционного прикладного искусства: художественной вышивке, художественному кружевоплетению, ювелирному и косторезному искусству, лаковой миниатюрной живописи, богородской художественной резьбе по дереву, художественной росписи ткани и декоративной росписи по дереву и металлу (рис. 4-6).

Гости выставки получили уникальную возможность не только увидеть произведения традиционного прикладного искусства, но и познакомиться с художниками, их создавшими, установить новые связи для сотрудничества.

Рис. 2. Выпускные квалификационные работы студентов Сергиево-Посадского института игрушки

Рис. 3. Выпускные квалификационные работы студентов Богородского института художественной резьбы по дереву

Рис. 4. Выпускные квалификационные работы студентов косторезной мастерской им. Н.Д. Буторина Российского университета традиционных художественных промыслов

Рис. 5. Экспозиция выставки «Великолепие художественного наследия России в выставочном комплексе «Гостиный Двор» в Москве

Рис. 6. Экспозиция выставки «Великолепие художественного наследия России в выставочном комплексе «Гостиный Двор» в Москве

В рамках выставки проводились тематические мероприятия, лекции и доклады участников выставки, мастер-классы для посетителей, выступления вокальных и танцевальных коллективов, а также театров моды, экскурсии и другие культурные мероприятия. Состоялся круглый стол, посвященный вопросам сохранения и развития отрасли народных художественных промыслов, а также прошел II Всероссийский конкурс авторских работ мастеров, дизайнеров и художников декоративно-прикладного искусства «Уникальные мастера России», в котором приняли участие представители разных регионов Российской Федерации: Якутии, Ханты-Мансийского автономного округа, Удмуртии, Пермского края, Республики Татарстан, Луганской Народной Республики и др.

Посетители выставки-форума «Уникальная Россия» дали высокую оценку качества произведений, созданных студентами Российского университета традиционных художественных промыслов и его филиалов под руководством преподавателей – уникальных художников, владеющих мастерством создания шедевров различных видов традиционного прикладного искусства, интересовались технологическими особенностями создания различных произведений традиционного прикладного искусства, представленных на выставке, возможностью сотрудничества с выпускниками Российского университета традиционных художественных промыслов.

Krokhaleva A.V., teacher of the department of decorative painting named after A.N. Golubeva of The Russian University of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: annkovakov@yandex.ru

Participation of the Russian University of traditional art crafts in the V Art and Industrial Exhibition Forum “Unique Russia”

From January 23 to February 9, 2025, the V anniversary Art and Industrial Exhibition Forum "Unique Russia" took place in Moscow - the largest exhibition of traditional applied arts, featuring participants from over 70 regions of Russia, as well as guests from India, Syria, Indonesia and CIS countries.

The Russian University of traditional art crafts became the only educational institution in Russia to participate in this exhibition, which was held at a modern exhibition venue in the historical center of the capital (Fig. 1¹⁰).

Fig. 1. Exposition of the exhibition "Splendor of Russia's Artistic Heritage" at the Gostiny Dvor exhibition complex in Moscow. 2025

At the Gostiny Dvor exhibition complex, graduation projects, as well as semester works of students from the Russian University of traditional art crafts and its branches—institutes located in the centers of traditional crafts in Sergiev Posad and Moscow, the villages of Kholuy and Fedoskino, as well as the towns of Bogorodskoye and Mstyora – were presented (Fig. 2, 3).

Visitors to the exhibition had the opportunity to see works of traditional crafts in 22 types of traditional applied arts: artistic embroidery, artistic lace-making, jewelry and bone carving, lacquer miniature painting, Bogorodskoye woodcarving, fabric painting, and decorative painting on wood and metal (Fig. 4-6).

¹⁰ Fig. 1-6. Photo by the article's author.

Guests of the exhibition received a unique opportunity not only to view traditional applied artworks but also to meet the artists who created them and establish new connections for collaboration.

Fig. 2. Graduation projects of students from the Sergiyev Posad Toy Institute. 2025

Fig. 3. Graduation projects of students from the Bogorodsky Institute of Wood Carving. 2025

Fig. 4. Graduation projects of students from the bone-carving workshop of the Russian University of traditional art crafts. 2025

As part of the exhibition, thematic events, lectures, and presentations by exhibitors, master classes for visitors, performances by vocal and dance groups, fashion shows, excursions, and other cultural events were organized.

A roundtable discussion was held focusing on issues related to the preservation and development of traditional crafts, followed by the second All-Russian competition of original works by masters, designers, and artists of decorative and applied arts titled "Unique Masters of Russia". Participants included representatives from various regions of the Russian Federation: Yakutia, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug, Udmurtia, Perm Krai, Republic of Tatarstan, People's Republic of Lugansk and other representatives.

Fig. 5. Exposition of the exhibition "Splendor of Russia's Artistic Heritage" at the Gostiny Dvor exhibition complex in Moscow. 2025

Fig. 6. Exposition of the exhibition "Splendor of Russia's Artistic Heritage" at the Gostiny Dvor exhibition complex in Moscow. 2025

Visitors to the "Unique Russia" exhibition forum highly praised the quality of the works created by students of the Russian University of traditional art crafts and its branches under the guidance of teachers—unique artists skilled in creating masterpieces in various forms of traditional applied arts. They expressed interest in the technological aspects of creating different pieces of traditional applied art showcased at the exhibition, as well as the possibility of collaborating with graduates of the Russian University of traditional art crafts.

УДК 371.65

Уколова Ю.И., заместитель директора по научной и методической работе Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 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 the Russian University of traditional art crafts, 601408, Vladimir region, Vyaznikovsky district, Mstera settlement, Sovetskaya str., 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

Выставка «Шаг вперед» – новый этап профессиональной деятельности в студенческой жизни The exhibition «Step Up» – a new stage of professional activity in student life

Сотрудники и студенты Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов 11 февраля 2025 г. стали участниками открытия персональной выставки работ студентки IV курса высшего образования (профиль: моделирование с художественной вышивкой) Екатерины Волознёвой – «Шаг вперед», – приуроченной к проведению Дня российской науки «Молодежь. Традиции. Будущее» (рис. 1¹¹).

Рис. 1. Выставка творческих работ студентки IV курса Е.В. Волознёвой. Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова. 2025 г.

¹¹ Рис. 1, 2. Фото автора статьи.

С автором произведений художественной вышивки побеседовала доктор педагогических наук, зав. кафедрой истории искусств Российского университета традиционных художественных промыслов Л.М. Ванюшкина.

Екатерина Владимировна Волознёва родилась 16.06.2000 г. в городе Ковров, окончила 11 классов в школе № 4 и даже не думала связывать будущую жизнь с традиционными художественными промыслами.

Поворотным моментом стала встреча с преподавателями Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова, которые приехали в школу, чтобы рассказать о том, как и чему можно научиться в вузе. Однако сначала поступать было решено в Владимирский государственный университет А.Г и Н.Г. Столетовых на факультет дизайна, но очень быстро стало ясно – это не то! Вот тут-то и вспомнились удивительной красоты лаковая миниатюрная живопись, панно, шкатулки, иконы... Пришло решение ехать во Мстёру. Однако и в этот раз судьба преподнесла сюрприз: И.И. Юдина – член приемной комиссии – показала образцы вышивки и изделия, которые выполняли студенты. Впечатление оказалось настолько сильным, что сомнений не осталось – надо поступать на профиль «художественная вышивка», при этом было решено получить, прежде всего, среднее профессиональное образование. После успешного окончания обучения, которое длилось три года и десять месяцев, Екатерина продолжила изучать мстерскую художественную вышивку на уровне высшего образования (бакалавриат). В настоящее время Екатерина готовится к защите выпускной квалификационной работы.

Как Екатерина видит свое будущее? Вполне отчетливо! Прежде всего, продолжить обучение в магистратуре, а потом и в аспирантуре. Ни в коем случае не бросать работу – в настоящее время в выходные дни преподает рисование и хореографию в детском клубе «Гелиос» (г. Ковров). И, конечно, создавать новые яркие и интересные работы, готовить выставки, которые убедительно покажут изысканность, красоту и современность традиционной мстерской вышивки! А начало этому уже положено.

Куратор выставки – директор филиала И.И. Юдина – отметила: «Подобная выставка проходит у нас впервые. Екатерина является ярким примером того, как художественные образы воплощаются в вышивке с большим изяществом. Она председатель студенческого совета и студенческого научного общества Мстёрского института, участвует во всех межвузовских творческих конкурсах, являясь примером для сверстников».

На открытии выставки присутствовал профессорско-преподавательский состав, студенты высшего образования и среднего профессионального образования Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова, а также заместитель директора по развитию Мстёрского художественного музея.

Гости выставки тепло отозвались об уровне творческих работ и мероприятии в целом, пожелали больших успехов автору. Гости дали напутствие всем студентам филиала активно участвовать в жизни университета, не бояться создавать что-то новое и уникальное.

Заместитель директора по научно-методической работе Ю.И. Уколова отметила, что проведение таких выставок-поощрений предоставляет студентам возможность продемонстрировать себя с неизвестной стороны, получая бесценный опыт взаимодействия со зрителями. Такое общение позволяет рассказать о своем творческом поиске, демонстрируя процесс создания проекта и изделия в материале.

Будущие выпускники уже сегодня задумываются о необходимости создания профессионального портфолио, что повысит их конкурентоспособность на рынке труда среди других художников в области традиционных художественных промыслов. «Любая выставка – это уникальная возможность проявить себя и показать свои профессиональные навыки. Нам, как музею, важно взаимодействовать с современными художниками и помогать налаживать коммуникацию со зрителями. Мы с радостью ждем новых творческих работ от Екатерины», – отметила заместитель директора Мстёрского художественного музея по развитию О.А. Бушуева.

На персональной выставке Е.В. Волознёвой были представлены работы в различных техниках мстерской художественной вышивки. Центральная работа экспозиции – панно «Моя Мстёра», выполненная в технике белая гладь, привлекла наибольшее внимание (рис. 2). Идея создания большой работы – панорамы Мстёры – родилась у Екатерины летом 2024 г., выполнить которую было решено на тончайшем батисте с использованием трех традиционных мстерских техник: «владимирская разделка» – внизу панно, «русская гладь» – крыши зданий, «белая гладь» – основной сюжет. Данное панно автор преподнес в дар Мстёрскому институту лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова.

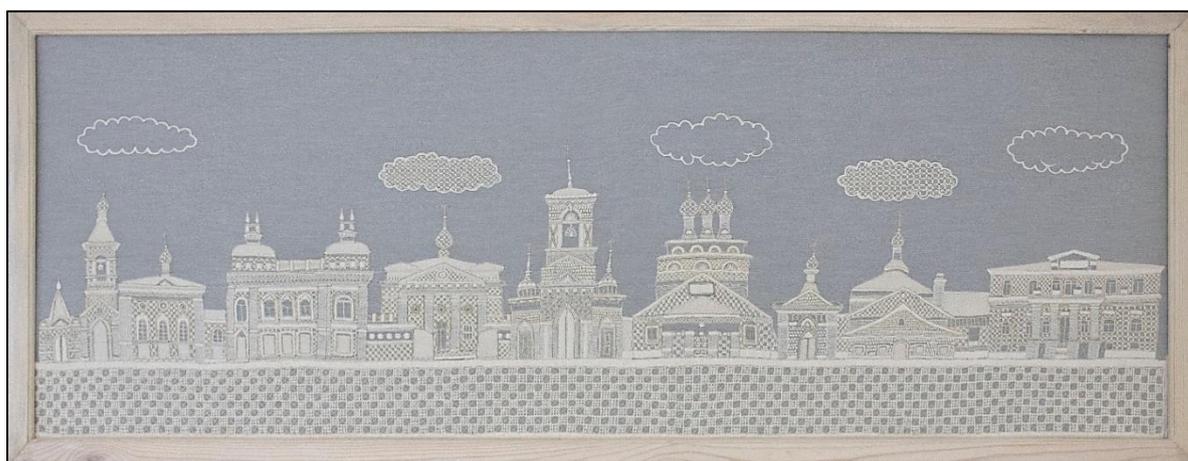

Рис. 2. Е.В. Волознёва. Панно «Моя Мстера». Творческая работа. 2024 г.

В ответном слове Е.В. Волознёва выразила признательность Университету и Мстёрскому институту за представленную возможность познакомиться со своими работами: «Это ценный опыт, который позволяет мне раскрыться как творческому художнику. Всем студентам хотелось бы пожелать развиваться, не стоять на месте, пробовать новые формы

самовыражения и не боятся быть активным, ведь мы сами создаем своё будущее и будущее традиционных художественных промыслов России!».

Проведение персональной выставки собственно-творческих работ – уникальное событие, которое позволяет студентам погрузиться непосредственно в свою будущую профессию, обсудить специфику мстерской художественной вышивки, дает стимул для самореализации и развития.

Выставка творческих работ по мстёрской художественной вышивке является важным событием для региона, способствующим популяризации этого вида искусства и вдохновляющим на создание новых произведений традиционного прикладного искусства.

Ukolova Yu.I., deputy director for research and methodology of the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov – branch of the Russian University of traditional art crafts, 601408, Vladimir region, Vyaznikovsky district, Mstyora settlement, Sovetskaya str., 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

The exhibition "Step Forward" marks a new stage in professional activity within the student life

On February 11, 2025, staff members and students of the Mstyora Institute of Lacquer Miniature Painting named after F.A. Modorov – a branch of the Russian University of traditional art crafts, attended the opening of the personal exhibition by fourth-year undergraduate student Ekaterina Volozneva titled "Step Forward." The event was dedicated to celebrating Russian Science Day under the theme "Youth. Traditions. Future" (Fig. 1¹²).

Fig. 1. Exhibition of creative works by fourth-year undergraduate student E.V. Volozneva. Mstyora Institute of Lacquer Miniature Painting named after F.A. Modorov. 2025

The author of the embroidered works was interviewed by L.M. Vanyushkina, Doctor of Pedagogical Sciences and Head of the Department of Art History at the Russian University of traditional art crafts.

Ekaterina Vladimirovna Volozneva was born on June 16, 2000, in the city of Kovrov. She graduated from secondary general education school No. 4 and never imagined that her future would be connected with traditional artistic crafts.

The turning point came when she met teachers from the Mstyora Institute of Lacquer Miniature Painting named after F.A. Modorov, who visited her school to talk about what one could learn at their university. Initially, she decided to enroll at

¹² Fig. 1, 2. Photo by the article's author.

Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs in the design department, but it quickly became clear that this was not for her! It was then that she remembered the exquisite beauty of lacquer miniature paintings, panels, boxes, icons... And so, she made up her mind to go to Mstyora. However, fate had another surprise in store: I.I. Yudina, a member of the admissions committee, showed samples of embroidery and items created by students. The impression was so strong that there were no doubts left – she had to apply for the "artistic embroidery" program, while deciding to obtain, first and foremost, secondary vocational education. After successfully completing her studies, which lasted three years and ten months, Ekaterina continued to study Mstyora artistic embroidery at the bachelor's level. Currently, Ekaterina is preparing to defend her final qualification work.

How does Ekaterina see her future? Quite clearly! First of all, she plans to continue her education in graduate school and then pursue a doctoral degree. Under no circumstances will she abandon her current work – on weekends, she teaches drawing and, notably, choreography at the children's club "Helios" in Kovrov. And, of course, she intends to create new vibrant and interesting pieces, prepare exhibitions that will convincingly demonstrate the elegance, beauty and modernity of traditional Mstyora embroidery! The foundation for this has already been laid.

The curator of the exhibition, branch director I.I. Yudina, noted: "This type of exhibition is being held here for the first time. Ekaterina is a prime example of how artistic images can be embodied in lace with great elegance. She serves as the chairperson of both the Student Council and the Student Scientific Society of the Mstyora Institute, actively participating in all inter-university creative competitions, setting an example for her peers."

At the exhibition opening, attendees included faculty members, undergraduate and vocational students from the Mstyora Institute of Lacquer Miniature Painting named after F.A. Modorov, as well as the Deputy Director for Development of the Mstyora Art Museum.

Visitors to the exhibition warmly praised the quality of the creative works and the event as a whole, wishing the author great success. They also encouraged all students of the branch to actively participate in the life of the Academy, fearlessly creating something new and unique.

Ukolova Yu.I., Deputy Director for Research and Methodology, emphasized that holding such award-exhibitions gives students the opportunity to present themselves from an unknown side, gaining invaluable experience interacting with viewers. This communication allows them to share their creative journey, demonstrating the process of project creation and materialization into finished products.

Future graduates are already thinking today about the need to create a professional portfolio, which will increase their competitiveness in the labor market among other artists in the field of traditional arts and crafts. "Any exhibition is a unique opportunity to express oneself and showcase one's professional skills. As a museum, it's important for us to interact with contemporary artists and help establish communication with audiences. We look forward to seeing more creative

works from Ekaterina," noted O.A. Bushueva, Deputy Director for Development at the Mstyora Art Museum.

At the personal exhibition of E.V. Volozneva, works in various techniques of Mstyora artistic embroidery were presented. The central piece of the exhibit, the panel "My Mstyora," executed in white satin stitch technique, attracted the most attention (Fig. 2). The idea to create a large-scale work – a panorama of Mstyora – came to Ekaterina in the summer of 2024. She decided to execute it on the finest batiste using three traditional Mstyora techniques: "Vladimirskaya razdelka" for the bottom part of the panel, "Russian satin stitch" for the building roofs and "White satin stitch" for the main subject matter. This panel was donated by the artist to the Mstyora Institute of Lacquer Miniature Painting named after F.A. Modorov.

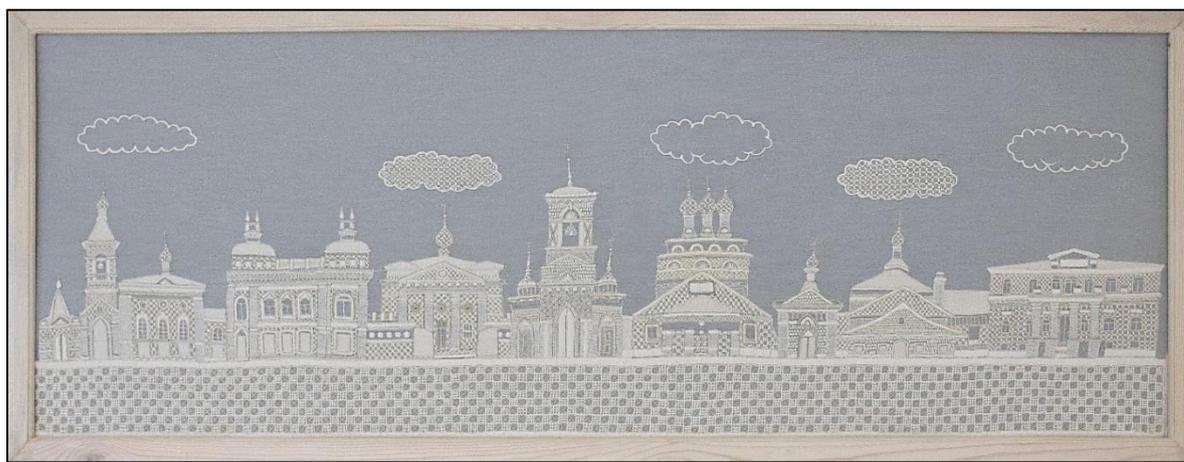

Fig. 2. E.V. Volozneva. Panel "My Mstyora". Creative work. 2024

In her response, E.V. Volozneva expressed gratitude to the University and the Mstyora Institute for the opportunity to introduce her works: "This valuable experience allows me to reveal myself as a creative artist. To all students I wish to develop, not stand still, try new forms of self-expression and not be afraid to be active, because we ourselves create our own future and the future of Russia's traditional art crafts!"

Holding a personal exhibition of original creative works is a unique event that allows students to immerse themselves directly in their future profession, discuss the specifics of Mstyora artistic embroidery and provides motivation for self-realization and development.

The exhibition of creative works in Mstyora artistic embroidery is a significant regional event that contributes to the popularization of this form of art and inspires the creation of new works of traditional applied arts.

**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 378.6:745

Салтанов М.А., кандидат педагогических наук, директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 141052, с. Федоскино, ул. Лукутинская, 33, e-mail: fhpu@mail.ru

Saltanov M.A., candidate of pedagogical sciences, director of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting - a branch of the Russian University of traditional art crafts, 141052, p. Fedoskino, st. Lukutinskaya, 33, e-mail: fhpu@mail.ru

**200 лет жостовской художественной росписи:
история и современное состояние профессионального образования
200 years of Zhostovo art painting:
history and current state of professional education**

Аннотация. В статье анализируется развитие профессионального образования художников жостовской декоративной росписи в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи, рассматривается опыт взаимодействия Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи и ООО «Жостовская фабрика декоративной живописи» как важная составляющая в сохранении и развитии традиций жостовского промысла и реализации системы непрерывного профессионального образования.

Ключевые слова: жостовская художественная роспись, подносы, выпускники, мастер-классы, профессиональное обучение, ООО «Жостовская фабрика», сотрудничество, традиционный художественный промысел.

Abstract. The article analyzes the development of professional education of artists of Zhostovo decorative painting at the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting; The experience of interaction between the Fedoskino Institute and the Zhostovo Decorative Painting Factory LLC is considered as an important component of the preservation and development of artistic craft traditions and the implementation of a system of continuous professional education.

Keywords: Zhostovo art painting, trays, graduates, master classes, vocational training, Zhostovo Factory LLC, cooperation, traditional art craft.

Жостовская художественная роспись – один из всемирно известных лаковых промыслов России, который в 2025 г. отмечает 200-летний юбилей. Зародилось это искусство в подмосковных селах и деревнях Хлебниково, Осташково, Троицкое, Новосельцево, Жостово. В первой половине XIX века здесь были открыты мастерские по изготовлению лакированных изделий из папье-маше. Начало лакового дела в деревне Жостово связывают с деятельностью династии Вишняковых – мастеров лакового дела. В 1825 г. Ф. Вишняков отправил сына Осипа в мастерскую Тараса Вишнякова, расположенную в деревне в Жостово [4, с. 14].

История зарождения жостовской росписи тесно связана с федоскинской лаковой миниатюрной живописью не только «территориальной близостью сёл, но и схожестью художественных приёмов письма, также многие мастера имели опыт работы и на федоскинском, и на жостовском промыслах» [8, с. 190]. Техника многослойной масляной живописи на изделиях из папье-маше, разработанная лукутинскими мастерами в сельце Данилково, была перенесена и на изделия из металла: те же грунты, лаки и масляные краски.

Первые подносы изготавливались из папье-маше, наряду с ними производились коробочки, табакерки, марочницы и шкатулки (рис 1¹³). К середине XIX века изделия из папье-маше вытесняют более простые в изготовлении жестяные подносы. Со временем «скрупулёзная техника федоскинской миниатюры уступает место широкому, свободному письму» [12, с. 148].

Со временем вырабатываются и совершенствуются основные мотивы жостовской росписи – цветочные букеты, сочетающие крупные и мелкие цветы, плоды и фрукты, выполняемые на самых разнообразных по форме и размерам подносах. Накоплено большое количество элементов живописи и орнаментов: травка, петельки, облачка, паруса, крючочки, косички и т.п. (рис. 2).

За 200 лет развития жостовского промысла создано более 150 форм подносов, от миниатюрных до огромных – «скатёртных». Производство многих форм на фабрике механизировано: из железного листа вырубается заготовка, которой при помощи пресса придается определенная форма: овальная, круглая, прямоугольная, восьмиугольная [2]. Некоторые формы по-прежнему выковываются вручную. Художники П.И. Плахов, В.Н. Пыжов, Г.С. Топтыгин и др. сами выковывали подносы необычной формы [7, с. 18].

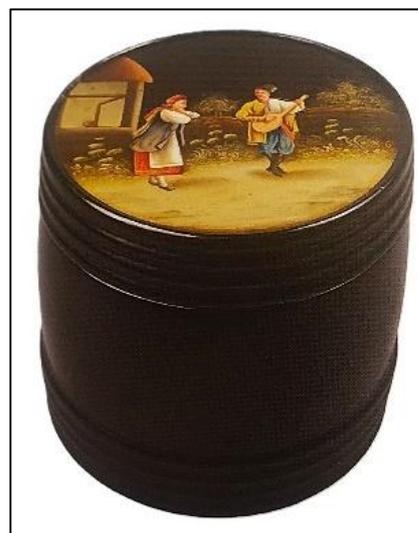

Рис. 1. Бочонок «Свидание». 1882-1888 гг. Мастерская О.В. Вишнякова с сыновьями

¹³ Рис. 1, 2. Царский букет. Искусство Жостова: каталог выставки. – Санкт-Петербург: Первый издательско-полиграфический холдинг, 2015. – С. 90, 105. – ISBN 978-5-86983-660-1.

Рис. 2. Поднос «Букет в раскидку». 1880-е гг.
Мастерская О.Ф. Вишнякова с сыновьями

В 1922 г. в деревне Новосельцево образовалась «Новосельцевская трудовая артель», выпускавшая железные лакированные подносы; в 1924 г. в деревне Жостово открылись «Жостовская трудовая артель» и «Спецкустарь»; в 1925 г. – «Лакировщик», одновременно в селе Троицкое – артель «Свой труд». Все они вошли в 1928 г. в объединенную специализированную артель «Металлоподнос», которая в 1960 г. была преобразована в Жостовскую фабрику декоративной росписи [3, с. 11].

Указом Президента РФ № 1847 от 06.11.1993 г. «О включении отдельных объектов в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации» Жостовская ордена «Знак Почета» фабрика декоративной росписи (Жостовский промысел, Московская область) включена в «Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации» [10]. В 2005 г. предприятие преобразовано в ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи». Следующим шагом в развитии предприятия стало его включение в «перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета» [9].

Значительным событием в истории жостовского промысла стало развитие профессионального образования художников. В 1940 г. открыто отделение жостовской художественной росписи в Федоскинской профессионально-технической школе – ныне Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов». Первыми преподавателями профессиональных дисциплин стали ведущие художники жостовского промысла А.П. Гогин, П.И. Плахов и В.И. Дюжаев (рис. 3-5¹⁴) [1, с. 150].

¹⁴ Рис. 3-11. Фото из архива Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи.

Несмотря на сложную обстановку в годы Великой Отечественной войны подготовка будущих художников не прерывалась и в 1944 г. был осуществлен первый выпуск обучающихся в количестве 15 человек.

Постепенно начинает формироваться последовательная система обучения жостовской художественной росписи. Коллективом преподавателей Федоскинской школы разрабатываются образовательные программы «Производственное обучение» и «Основы композиции». Обучающиеся знакомились с материалами и инструментами, необходимыми для работы, осваивали профессиональную терминологию, изучали различные виды полуфабрикатов, и, конечно, перенимали у преподавателей живописные приемы, техники письма, секреты поэтапного выполнения работы.

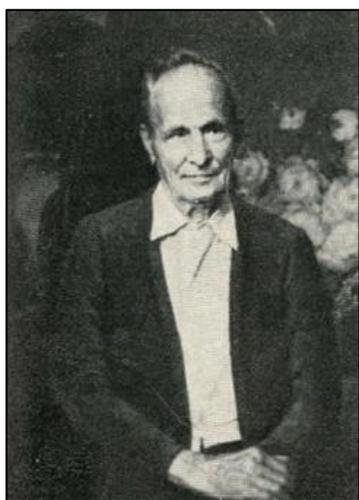

Рис. 3. А.П. Гогин, преподаватель жостовского отделения Федоскинской профессионально-технической школы

Рис. 4. В.И. Дюжаев, преподаватель жостовского отделения Федоскинской профессионально-технической школы

Рис. 5. П.И. Плахов, преподаватель жостовского отделения Федоскинской профессионально-технической школы

Освоив отдельные элементы жостовской росписи: рябинка, мак, пион – обучающиеся принимались за выполнение несложных цветочных композиций, учились объединять различные элементы в композиции, применяя технические и декоративные приемы жостовской росписи: тенёжка, прокладка, привязка, чертёжка и др.

В настоящее время традиции жостовской художественной росписи, заложенные первыми преподавателями, развиваются и предаются студентам. Воспитывается новое поколение художников, не только владеющих уникальной техникой живописи, знающих её историю и художественно-стилистические особенности, но и готовых к самостоятельной творческой деятельности.

В этом процессе важную роль играет взаимодействие и сотрудничество Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи с ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи». Установление партнерских отношений позволило осуществить значительные шаги

по совершенствованию образовательной подготовки в соответствии с современными потребностями производства. Предприятие заинтересованно в молодых художниках.

В 2020 г. в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи возобновилась подготовка студентов на отделении жостовской художественной росписи (уровень среднего профессионального образования), прерванная в 2008 г.

Следующим шагом в совершенствовании профессиональной подготовки кадров стало подписание в 2021 г. договора об открытии базовой кафедры жостовской художественной росписи в ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи» [6, с. 11]. Подготовка кадров в месте традиционного бытования промысла на действующем предприятии имеет ряд неоспоримых преимуществ: уникальная исторически сложившаяся образовательная среда, взаимодействие с представителями династий жостовских художников – носителями традиций жостовской росписи, имеющими опыт работы в различных исторических и экономических реалиях.

Освоение образовательных программ высшего образования на базовой кафедре «Жостовская художественная роспись» осуществляется в рамках очно-заочной формы обучения и способствует развитию научно-исследовательской работы, помогает в трудоустройстве выпускников в соответствии с условиями отбора, принятыми в организации.

В настоящее время в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи Российского университета традиционных художественных промыслов реализована система непрерывного профессионального образования в области жостовской художественной росписи.

Проведение производственных практик для студентов жостовского отделения в мастерских фабрики ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи» помогает глубоко погрузиться в производственный процесс, получить необходимый опыт работы на производстве, перенять особые техники и приёмы ведущих художников промысла.

В производственных цехах обучающиеся могут проследить весь цикл операций по изготовлению подноса: штамповка формы, ковка, грунтовка, выполнение росписи, лакировка. Во время производственных практик они знакомятся с ведущими художниками фабрики М.В. Лебедевым, Т.Н. Шолоховой, Н.Е. Фроловой, Н.А. Соломатиной и др., изучают их индивидуальную манеру письма. Художник жостовской декоративной росписи Б.В. Графов подчёркивает, что «каждый жостовский художник – индивидуальность, каждый с особым понятием о себе», «каждый стремится выполнить роспись в своей индивидуальной манере, в своём колорите и рисунке» [3, с. 16].

Студенты жостовского отделения Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи не только осваивают азы профессии, но и участвуют в научно-исследовательской деятельности: изучают историю промысла; исследуют творчество художников, их манеру живописи, технические приёмы

и декоративные решения; а также разрабатывают собственные художественно-творческие проекты.

Результаты исследований студенты представляют на международных научных конференциях и форумах, выступают с докладами, проводят мастер-классы, участвуют в профориентационной работе (рис. 6).

На III Международном форуме студентов, аспирантов, молодых учёных «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» студент II курса среднего профессионального образования Д. Пушкарёв представил доклад, посвящённый исследованию видов цветочной композиции в жостовской росписи. На IV Международном форуме студентов, аспирантов, молодых учёных «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» был представлен доклад студентки II курса среднего профессионального образования Е. Затенацкой, посвящённый изучению династии жостовских художников Беляевых-Гончаровых, их вклада в развитие жостовской художественной росписи.

III Международный форум «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное профессиональное образование: современные вызовы, новые возможности и перспективы», проходивший в 2024 г. в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи, продемонстрировал участникам и гостям уникальные экспонаты жостовской художественной росписи. Студенты жостовского отделения провели яркий, запоминающийся мастер-класс «Изображение цветов в многослойной технике жостовской художественной росписи» (рис. 7).

Рис. 6. Ярмарка образовательных организаций. «ГИА. Осознанность. Профориентация». г. Мытищи. 2024 г.

Рис. 7. Мастер-класс «Изображение цветов в многослойной технике жостовской художественной росписи». 2024 г.

Коллективом Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи был подготовлен и опубликован каталог «Традиционные художественные промыслы Московской области», который объединил три вида традиционного прикладного искусства: жостовскую художественную роспись, федоскинскую лаковую миниатюрную живопись и богородскую художественную резьбу по дереву [11]. Многие работы из фондов Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи и Богородского

института художественной резьбы по дереву, представленные в каталоге, опубликованы впервые.

Юбилейные мероприятия 2025 г., посвящённые жостовскому промыслу в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи, открыла лекция «200 лет жостовскому художественному промыслу: история, современное состояние и перспективы» М.В. Лебедева – Заслуженного художника РФ, главного художника фабрики ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи» (рис. 9).

Михаил Викторович рассказал об истории развития жостовского промысла, особенностях работы художника в условиях производства и возможных траекториях развития в профессии. Художник активно консультирует студентов в процессе подготовки выпускных квалификационных работ, делится опытом на мастер-классах (рис. 8)

Рис. 8. Мастер-класс по жостовской художественной росписи М.В. Лебедева. 2024 г.

Рис. 9. М.В. Лебедев выступает с лекцией перед студентами Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи в День науки. 2025 г.

Ещё одним важным направлением популяризации жостовской художественной росписи является выставочная деятельность Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи. Среди наиболее значимых выставок, на которых были представлены жостовские подносы, стоит отметить Российский ежегодный форум «Культура. Традиции. Наследие» (2024); выставка на Международной научно-практической конференции «II Сольбинские чтения: традиции и новаторство в декоративно-прикладном искусстве и народном творчестве» (2024), пятую Художественно-промышленную выставку-форум «Уникальная Россия» (2025).

Главными выставочными событиями 2024 года стали выставки произведений традиционных художественных промыслов, созданных студентами Российского университета традиционных художественных

промыслов, в Париже. В апреле Постоянное представительство Российской Федерации совместно с Российским университетом традиционных художественных промыслов организовали в штаб-квартире ЮНЕСКО выставку традиционных художественных промыслов «Великолепие художественного наследия России». Выставка, приуроченная к 70-летию вступления России в ЮНЕСКО, привлекла большое внимание делегаций разных государств. В экспозиции было представлено более 120 работ по 22 видам художественных промыслов [5, с. 45]. Большой интерес публики к работам свидетельствует о важности сохранения и развития традиционных центров художественных промыслов России.

В 2024 г. в Русском доме науки и культуры в Париже проходила выставка, посвящённая традиционному прикладному искусству Московской области (рис. 10, 11). Были представлены экспонаты богородской художественной резьбы по дереву, ювелирного искусства, художественной вышивки, жостовской декоративной росписи, федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

Рис. 10. М.А. Салтанов проводит экскурсию по выставке в Русском доме науки и культуры. Париж. 2024 г.

Рис. 11. М.А. Салтанов проводит мастер-класс «Жостовский цветок в технике ала-прима». Русский дом науки и культуры. Париж. 2024 г.

Для посетителей проводились экскурсии по выставкам, на которых гости могли не только полюбоваться красотой изделий, но и узнать о техниках лаковой живописи, о современном состоянии производств ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи», АО «Федоскино» и др. Также посетители могли и сами попробовать себя в роли художника на мастер-классах по жостовской художественной росписи, познакомиться с азами кистевой живописи и выполнить традиционный жостовский цветок в технике ала-прима.

Литература

1. Ермакова М. В. Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи: история, достижения и перспективы / М. В. Ермакова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 3 (46). – С. 150-163. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-136-147. – EDN KAJVSE. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-16.pdf (дата обращения: 12.02.2025).
2. Жостовская роспись. – Текст : электронный. // ООО «Жостовская фабрика : официальный сайт. – URL: <https://zhostovo.ru/#page-jostovo> (дата обращения: 12.02.2025).
3. Искусство Жостова : Современные мастера : [альбом] / [составитель : И. А. Романова ; автор вступительной статьи И. А. Крапивина]. – Москва : Советская Россия, 1987. – 204 с. – Текст : непосредственный.
4. Коромыслов Б. И. Жостовская роспись / Б. И. Коромыслов. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – 88 с. – Текст : непосредственный.
5. Краски России. Выставка «Великолепие художественного наследия России» в Париже. – Текст : непосредственный. // Вестник Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. – 2024. – № 57. – С. 44-47. – ISBN 978-5-9909469-6-5.
6. Куракина И. И. Новые горизонты профильного профессионального образования: открытие базовой кафедры «Жостовская художественная роспись» / И. И. Куракина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 1 (36). – С. 11-12. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-1-11-12. – EDN BRQFZZ. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-03.pdf (дата обращения: 12.02.2025).
7. Маслова Ю. В. Интеграция терминологии художников Жостова с современной практикой описания музейного предмета / Ю. В. Маслова. – «Художаровские чтения» : материалы X Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 275-летию уральской лаковой росписи по металлу, 21-22 октября 2021 г. – Нижний Тагил : Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», 2021. – С. 15-19. – ISBN 978-5-6045701-3-5. – EDN: UKHHPH. – Текст : непосредственный.
8. Народные художественные промыслы Подмосковья / [авторы-составители : С. В. Горожанина, Е. В. Куценко]. – Москва : ГАУ МО «Издательство "Подмосковье"», 2015. – 254 с. – ISBN 978-5-7151-0432-8. – Текст : непосредственный.
9. Российская Федерация. Министерства промышленности и торговли. Об утверждении перечня организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в сфере народных художественных промыслов : приказ от 19.01.2022 № 97 (редакция от 09.01.2024). – Текст : электронный // Консультант плюс : официальный сайт. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW

_410003/1073e6713a521c46f947fd33b25bcc4b4dbca846/ (дата обращения 12.02.2025).

10. Российская Федерация. Президент. О включении отдельных объектов в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации : указ президента РФ от 6 ноября 1993 г. № 1847. – Текст : электронный // Контур Норматив : официальный сайт. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=27440> (дата обращения: 12.02.2025).

11. Традиционные художественные промыслы Московской области : каталог / под редакцией М. А. Салтанова, В. М. Наумова. – Москва : Северный Паломник, 2024. – 160 с. – ISBN 978-5-94431-639-4. – Текст : непосредственный.

12. Художники Подмосковья / составитель : Ю. И. Пашаев. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 152 с. – Текст : непосредственный.

References

lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: istoriya, dostizheniya i perspektivy` / M. V. Ermakova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (46). – S. 150-163. – DOI

2. Zhostovskaya rospis`. – Tekst : e`lektronny`j. // ООО «Zhostovskaya f

a 3. Iskusstvo Zhostova : Sovremenny`e мастера : [al`bom] / [sostavitel` : b A. Romanova ; avtor vstupitel`noj stat`i I. A. Krapivina]. – Moskva : Sovetskaya Rossiya, 1987. – 204 с. – Tekst : neposredstvenny`j.

i 4. Koromy`slov B. I. Zhostovskaya rospis` / B. I. Koromy`slov. – Moskva : kbrazitel`noe iskusstvo, 1977. – 88 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

a 5. Kraski Rossii. Vy`stavka «Velikolepie xudozhestvennogo naslediya Rossii» v Parizhe. – Tekst : neposredstvenny`j. // Vestnik Komissii Rossijskoj Federacii po delam YuNESKO. – 2024. – № 57. – S. 44-47. – ISBN 978-5-9909469-6-5.

6. Kurakina I. I. Novy`e gorizonty` profil`nogo professional`nogo obrazovaniya: otkry`tie bazovoj kafedry` «Zhostovskaya xudozhestvennaya fospis`» / I. I. Kurakina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 1 (36). – S. 11-12. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-1-11-12. – EDN BRQFZZ. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-03.pdf (data obrashheniya: 12.02.2025).

a 7. Maslova Yu. V. Integraciya terminologii xudozhnikov Zhostova b sovremennoj praktikoj opisaniya muzejnogo predmeta / Yu. V. Maslova. – «Xudoyarovskie chteniya» : materialy` X Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, posvyashhennoj 275-letiyu ural`skoj lakovoj rospisi po metallu, 21-22 oktyabrya 2021 g. – Nizhnij Tagil : Nizhnetagil`skij muzej-zapovednik «Gornozavodskoj Ural», 2021. – S. 15-19. – ISBN 978-5-6045701-3-5. – EDN: JKHHPH. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Narodny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Podmoskov`ya / [avtory`-sostaviteli : S. V. Gorozhanina, E. V. Kucenko]. – Moskva : GAU MO «Izdatel`stvo "Podmoskov`e"», 2015. – 254 s. – ISBN 978-5-7151-0432-8. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Rossijskaya Federaciya. Ministerstva promy`shlennosti i trgovli. Ob utverzhdenii perechnya organizacij narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov, podderzhka kotory`x osushhestvlyaetsya za schet sredstv federal`nogo byudzheta, i o priznanii utrativshimi silu nekotory`x normativny`x pravovy`x aktov Ministerstva promy`shlennosti i trgovli Rossijskoj Federacii v sfere narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov : prikaz ot 19.01.2022 № 97 (redakciya ot 09.01.2024). – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tant plyus : oficial`ny`j sajt. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410003/1073e6713a521c46f947fd33b25bcc4b4dbca846/ (data obrashheniya 12.02.2025).

10. Rossijskaya Federaciya. Prezident. O vklyuchenii otel`ny`x ob`ektov v gosudarstvenny`j svod osobo cenny`x ob`ektov kul`turnogo naslediya narodov Rossijskoj Federacii : ukaz prezidenta RF ot 6 noyabrya 1993 g. № 1847. – Tekst : e`lektronny`j // Kontur Normativ : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=27440> (data obrashheniya: 12.02.2025).

11. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Moskovskoj oblasti : katalog / pod redakciej M. A. Saltanova, V. M. Naumova. – Moskva : Severny`j Palomnik, 2024. – 160 s. – ISBN 978-5-94431-639-4. – Tekst : neposredstvenny`j.

12. Xudozhniki Podmoskov`ya / sostavitel` : Yu. I. Pashaev. – Moskva : Moskovskij rabochij, 1977. – 152 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

Saltanov M.A., candidate of pedagogical sciences, director of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting - a branch of the Russian University of traditional art crafts, 141052, Fedoskino settlement, Lukutinskaya st.,33, e-mail: fhpu@mail.ru

200 years of Zhostovo artistic painting: history and current state of professional education

Abstract. The article analyzes the development of professional education for artists specializing in Zhostovo decorative painting at the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting. It examines the experience of cooperation between the Fedoskino Institute and LLC "Zhostovo Factory of Decorative Painting" as an essential component in preserving and advancing the traditions of the Zhostovo craft while implementing a system of continuous professional education.

Keywords: Zhostovo art painting, trays, first graduates, master classes, vocational training, Zhostovo Factory LLC, cooperation, craft.

The Zhostovo artistic painting is one of Russia's globally renowned lacquer crafts, celebrating its 200th anniversary in 2025. This art form originated in the Moscow region villages and hamlets of Khlebnikovo, Ostashkovo, Troitskoye, Novoseltsevo and Zhostovo. In the first half of the 19th century, workshops producing lacquered items made from papier-mâché were established here. The beginnings of the lacquer trade in the village of Zhostovo are linked to the activities of the Vishnyakov dynasty—masters of the lacquer craft. In 1825, F. Vishnyakov sent his son Osip to apprentice under Taras Vishnyakov's workshop located in the village of Zhostovo [4, p. 14].

The history of the emergence of Zhostovo painting is closely connected not only with the "territorial proximity of the villages but also with the similarity of artistic techniques used by many masters who had experience working both in the Fedoskino and Zhostovo crafts" [8, p. 190]. The technique of multi-layered oil painting on papier-mâché products, developed by Lukutin masters in the village of Danilkovo, was transferred to metal products using the same grounds, varnishes and oil paints.

Initially, trays were made from papier-mâché, along with boxes, snuffboxes, match holders, and caskets (Fig. 1). By the mid-19th century, tin trays began to replace papier-mâché products due to their simpler manufacturing process. Over time, "the

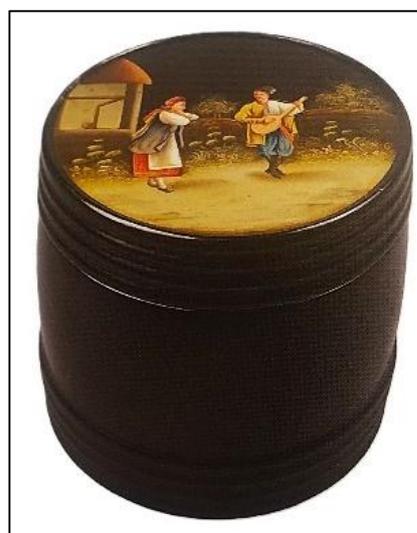

Fig. 1. Barrel "Meeting."
1882-1888. Workshop of
O.V. Vishnyakov and Sons

meticulous technique of Fedoskino miniatures gave way to broad, freehand brushwork" [12, p. 148].

Over time, the main motifs of Zhostovo painting have been developed and perfected — floral bouquets combining large and small flowers, fruits and berries, executed on trays of various shapes and sizes. A vast collection of painting elements and ornaments has been accumulated: grass, loops, clouds, sails, hooks, braids, etc. (Fig. 2).

Fig. 2. Tray "Scattered Bouquet." 1880.
Workshop of O.F. Vishnyakov and Sons

In the 200 years since the establishment of the Zhostovo craft, over 150 different forms of trays have been created, ranging from miniature to enormous "tablecloth-sized" ones. The production of many of these forms has been mechanized at the factory: a sheet of iron is cut out and then shaped using a press into oval, round, rectangular or octagonal forms [2]. Some shapes continue to be hand-forged. Artists such as P.I. Plakhov, V.N. Pyzhov, G.S. Toptygin and others personally forged trays of unusual shapes [7, p. 18].

In 1922, the "Novoseltsevskaya Labor Artel" was formed in the village of Novoseltsevo, which produced lacquered iron trays. In 1924, two labor artels opened in the village of Zhostovo: the "Zhostovskaya Labor Artel" and "Spetzkustar". In 1925, another artel called "Lakirovshchik" was founded, and simultaneously, the "Svoy Trud" artel was established in the village of Troitskoe. All of these artels merged in 1928 into a specialized union named "Metallopodnos" ("Metal Tray"), which was later transformed into the Zhostovo Factory of Decorative Painting in 1960 [3, p. 11].

By decree No. 1847 issued by the President of the Russian Federation on November 6, 1993, titled "On the inclusion of certain objects in the state register of

especially valuable cultural heritage sites of the peoples of the Russian Federation," the Zhostovo Order of Honor Decorative Painting Factory (Zhostovo Craft, Moscow Region) was included in the "State Register of Especially Valuable Cultural Heritage Sites of the Peoples of the Russian Federation" [11]. In 2005, the enterprise was reorganized into LLC "Zhostovo Factory of Decorative Painting." The next step in the development of the enterprise was its inclusion in the "list of organizations engaged in folk arts and crafts that receive support through federal budget funds" [9].

A significant milestone in the history of the Zhostovo craft was the development of professional education for artists. In 1940, a department dedicated to Zhostovo artistic painting was established within the Fedoskino Vocational School, now known as the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting—a branch of the Russian University of traditional art crafts. Leading artists of the Zhostovo craft, including A.P. Gogin, P.I. Plakhov and V.I. Dyuzhaev, became the first teachers of professional disciplines. (Fig. 3-5¹⁵) [1, p. 150].

Despite the challenging circumstances during The Great Patriotic War, the training of future artists continued uninterrupted and in 1944, the first cohort of 15 students graduated.

Gradually, a systematic approach to teaching Zhostovo decorative painting began to take shape. The faculty of the Fedoskino school developed educational programs titled "Production Training" and "Fundamentals of Composition." Students learned about materials and tools necessary for their work, acquired professional terminology, studied various types of semi-finished products and, most importantly, absorbed painting techniques, writing methods and secrets of step-by-step execution from their instructors.

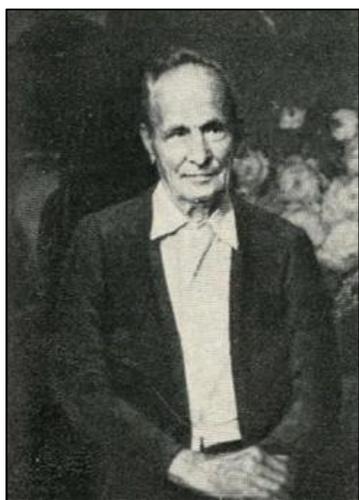

Fig. 3. A.P. Gogin, teacher of the Zhostovo department at the Fedoskino Vocational School

Fig. 4. V.I. Dyuzhaev, teacher of the Zhostovo department at the Fedoskino Vocational School

Fig. 5. P.I. Plakhov, teacher of the Zhostovo department at the Fedoskino Vocational School

¹⁵ Fig. 3-11. Photos from the archives of the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting.

After mastering individual elements of Zhostovo painting, such as rowanberry, poppy and peony, students moved on to creating simple floral compositions. They learned how to combine different elements into cohesive designs, applying technical and decorative techniques characteristic of Zhostovo painting: “tenezhka” (shading), “prokladka” (outlining), “privyazka” (attachment), “chertezhka” (drafting) among others.

Currently, the traditions of Zhostovo decorative painting, laid down by the first teachers, are being further developed and passed on to students. A new generation of artists is being nurtured—artists who not only possess a unique painting technique, understand its history and artistic-stylistic features, but are also prepared for independent creative activity.

In this process, the interaction and collaboration between the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting and LLC "Zhostovo Factory of Decorative Painting" play a crucial role. Establishing partnership relations enabled significant improvements in educational preparation aligned with modern production needs. The company shows keen interest in young artists.

In 2020, the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting resumed training students in the Zhostovo decorative painting program (vocational education level), which had been suspended since 2008.

Another significant step towards improving professional training was the signing of an agreement in 2021 to establish a basic department of Zhostovo decorative painting at the Zhostovo Factory of Decorative Painting [6, p. 11]. Training personnel at the site where the craft traditionally thrives, on an active enterprise, offers several undeniable advantages: a uniquely historically evolved educational environment, interaction with representatives of dynasties of Zhostovo artists—bearers of the traditions of Zhostovo painting, who have experience working in various historical and economic realities.

The mastery of higher education programs at the basic department "Zhostovo Artistic Painting" takes place through part-time study formats, fostering the development of research activities and assisting graduates in securing employment according to the selection criteria adopted by organizations.

At present, the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting at the Russian University of traditional art crafts has implemented a system of continuous professional education in the field of Zhostovo decorative painting.

Conducting industrial practices for students of the Zhostovo department in the workshops of the Zhostovo Factory of Decorative Painting allows them to deeply immerse themselves in the production process, gain essential hands-on experience and adopt unique techniques and approaches from leading craftsmen.

In the factory's production departments, students can observe the entire cycle of operations involved in making a tray: stamping the shape, forging, priming, painting and varnishing. During these practical sessions, they meet leading factory artists like M.V. Lebedev, T.N. Sholokhova, N.E. Frolova, N.A. Solomatina and others, studying their individual painting styles. B.V. Grafov emphasizes that "each Zhostovo artist is an individual, each with their own sense of self" and that "everyone

strives to execute their paintings in their own unique style, color palette and design" [3, p. 16].

Students of the Zhostovo department at the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting not only learn the basics of their profession but also engage in research activities. They explore the history of the craft, analyze the works of prominent artists, study their painting techniques and decorative solutions and develop their own creative projects.

The results of their research are presented by students at international scientific conferences and forums, where they deliver reports, conduct masterclasses and participate in career guidance activities (Fig. 6).

At the III International Forum of Students, Postgraduates, and Young Scientists titled "Culture of Russia in the 21st Century: Past in the Present, Present in the Future," D. Pushkarev, a second-year student of vocational education, presented a report focused on researching the types of floral compositions in Zhostovo painting. At the IV International Forum with the same title, E. Zatenatskaya, also a second-year student, delivered a presentation exploring the legacy of the Belyaev-Goncharov family of Zhostovo artists and their contributions to the development of Zhostovo decorative painting.

The III International Forum "Traditional Artistic Crafts and Specialized Higher Education: Modern Challenges, New Opportunities and Prospects," held in 2024 at the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting, showcased unique examples of Zhostovo decorative painting to participants and guests. Students from the Zhostovo department conducted a vibrant and memorable masterclass titled "Depicting Flowers Using the Multi-Layer Technique of Zhostovo Decorative Painting" (Fig. 7).

The team of the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting compiled and published a catalog titled "Traditional Artistic Crafts of the Moscow Region," which brought together three types of traditional applied arts: Zhostovo decorative painting, Fedoskino lacquer miniature painting and Bogorodskoye woodcarving [10]. Many works from the collections of the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting and the Bogorodsky Institute of Wood Carving, featured in the catalog, were published for the first time.

Fig. 6. Fair of Educational Institutions. "GIA. Awareness. Career Guidance." Mytischki City, 2024

Fig. 7. Master class "Depicting Flowers Using the Multi-Layer Technique of Zhostovo Decorative Painting." 2024

The commemorative events of 2025, dedicated to the Zhostovo craft at the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting, were inaugurated by a lecture titled "200 Years of Zhostovo Artistic Craft: History, Current Status and Perspectives" delivered by M.V. Lebedev, Honored Artist of the Russian Federation and Chief Artist of the Zhostovo Factory of Decorative Painting LLC (Fig. 9).

Mikhail Viktorovich spoke about the history of the Zhostovo craft, the characteristics of an artist's work in a production setting and potential career paths in the profession. He actively advises students during the preparation of their final qualification projects and shares his expertise through masterclasses (Fig. 8).

Fig. 8. Masterclass on Zhostovo decorative painting by M.V. Lebedev. 2024

Fig. 9. M.V. Lebedev delivering a lecture to students of the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting on Science Day. 2025

Another important aspect of promoting Zhostovo decorative painting is the exhibition activities organized by the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting. Noteworthy exhibitions featuring Zhostovo trays include the annual Russian forum "Culture. Traditions. Heritage" (2024); the exhibit at the International Scientific-Practical Conference "II Solbinskie Readings: Tradition and Innovation in Decorative and Applied Arts and Folk Art" (2024); and the fifth Art and Industry Exhibition-Forum "Unique Russia" (2025).

The highlight of the 2024 exhibition calendar was the display of traditional artistic crafts created by students of the Russian University of traditional art crafts in Paris. In April, the Permanent Mission of the Russian Federation, in conjunction with the Russian University of traditional art crafts, hosted an exhibition titled "Splendor of Russia's Artistic Heritage" at UNESCO headquarters. Timed to coincide with the 70th anniversary of Russia's entry into UNESCO, the event attracted considerable attention from delegations of various countries. The exhibition featured over 120 pieces representing 22 different types of artistic crafts [5, p. 45]. The public's strong interest in the works underscores the importance of preserving and developing traditional centers of artistic craftsmanship in Russia.

In 2024, an exhibition dedicated to traditional applied arts of the Moscow Region took place at the Russian House of Science and Culture in Paris (Fig. 10, 11). On display were exhibits of Bogorodskoye wood carving, jewelry art, embroidery, Zhostovo decorative painting and Fedoskino lacquer miniature painting.

Fig. 10. M.A. Saltanov conducting a tour at the exhibition in the Russian House of Science and Culture. Paris, 2024

Fig. 11. M.A. Saltanov conducting a masterclass "Zhostovo Flower in Ala Prima Technique." Russian House of Science and Culture. Paris, 2024

Guided tours were offered to visitors, allowing them to admire the beauty of the exhibited items and learn about lacquer painting techniques, as well as the current state of production at enterprises such as the Zhostovo Factory of Decorative Painting LLC and Fedoskino JSC. Additionally, attendees had the opportunity to try their hand at painting during masterclasses on Zhostovo decorative painting, learning the basics of brushwork and executing a traditional Zhostovo flower using the ala prima technique.

References

1. Ermakova M. V. Fedoskinskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: istoriya, dostizheniya i perspektivy` / M. V. Ermakova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (46). – S. 150-163. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-136-147. – EDN KAJVSE. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-16.pdf (data obrashheniya: 12.02.2025).
2. Zhostovskaya rospis` // OOO «Zhostovskaya fabrika : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://zhostovo.ru/#page-jostovo> (data obrashheniya: 12.02.2025). – Tekst : e`lektronny`j.
3. Iskusstvo Zhostova : Sovremenny`e mastera : [al`bom] / [sostavitel` : I. A. Romanova ; avtor vstupitel`noj stat`i I. A. Krapivina]. – Moskva : Sovetskaya Rossiya, 1987. – 204 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Koromy`slov B. I. Zhostovskaya rospis` / B. I. Koromy`slov. – Moskva : Izobrazitel`noe iskusstvo, 1977. – 88 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Kraski Rossii. Vy`stavka «Velikolepie xudozhestvennogo naslediya Rossii» v Parizhe // Vestnik Komissii Rossijskoj Federacii po delam YuNESKO. – 2024. – № 57. – S. 44-47. – ISBN 978-5-9909469-6-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Kurakina I. I. Novy`e gorizonty` profil`nogo professional`nogo obrazovaniya: otkry`tie bazovoj kafedry` «Zhostovskaya xudozhestvennaya rospis`» / I. I. Kurakina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 1 (36). – S. 11-12. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-1-11-12.– EDN BRQFZZ. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-03.pdf (data obrashheniya: 12.02.2025).

7. Maslova Yu. V. Integraciya terminologii xudozhtnikov Zhostova s sovremennoj praktikoj opisaniya muzejnogo predmeta / Yu. V. Maslova. – «Xudoyarovskie chteniya» : materialy` X Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvyashhennoj 275-letiyu ural`skoj lakovoj rospisi po metallu, 21-22 oktyabrya 2021 g. – Nizhnij Tagil : Nizhnetagil`skij muzej-zapovednik «Gornozavodskoj Ural», 2021. – S. 15-19. – ISBN 978-5-6045701-3-5. – EDN: UKHHPH. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Narodny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Podmoskov`ya / [avtory`-sostaviteli : S. V. Gorozhanina, E. V. Kucenko]. – Moskva : GAU MO «Izdatel`stvo "Podmoskov`e"», 2015. – 254 s. – ISBN 978-5-7151-0432-8. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Prikaz Minpromtorga Rossii ot 19.01.2022 № 97 (redakciya ot 09.01.2024) «Ob utverzhdenii perechnya organizacij narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov, podderzhka kotory`x osushhestvlyaetsya za schet sredstv federal`nogo byudzheta, i o priznanii utrativshimi silu nekotory`x normativny`x pravovy`x aktov Ministerstva promy`shlennosti i trgovli Rossijskoj Federacii v sfere narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov» // Konsul`tant plyus : oficial`ny`j sajt. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410003/1073e6713a521c46f947fd33b25bcc4b4dbca846/ (data obrashheniya 12.02.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

10. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Moskovskoj oblasti : katalog / pod redakciej M. A. Saltanova, V. M. Naumova. – Moskva : Severny`j Palomnik, 2024. – 160 s. – ISBN 978-5-94431-639-4. – Tekst : neposredstvenny`j.

11. Ukaz prezidenta RF B.N. El`cina № 1847 ot 06.11. 1993 g. «O vklyuchenii otdel`ny`x ob`ektov v gosudarstvenny`j svod osobo cenny`x ob`ektov kul`turnogo naslediya narodov Rossijskoj Federacii» // Kontur Normativ : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=27440> (data obrashheniya: 12.02.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

12. Xudozhtniki Podmoskov`ya / sostavitel` : Yu. I. Pashaev. – Moskva : Moskovskij rabochij, 1977. – 152 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

Евдокимова Е.С., студент III курса высшего образования Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., поселок Богородское, д. 51, e-mail: bhpy@yandex.ru

Evdokimova E.S., student of III year of higher education Bogorodsk institute of artistic wood carving – branch of the Russian University of traditional art crafts, 141342, Moscow region, Sergiev Posadsky district, Bogorodskoye settlement, 51, e-mail: bhpy@yandex.ru

**Богородская художественная резьба по дереву:
международные мастер-классы
Bogorodskaya artistic wood carving: international master class**

Аннотация. Статья ставит своей целью познакомить читателя с богородской художественной резьбой по дереву и ее значением в современном мире. Российский университет традиционных художественных промыслов (бывшая Высшая школа народных искусств (академия)) знакомит весь мир с искусством художественной резьбы по дереву. Сам процесс передачи знаний и умений путём проведения мастер-классов представляется важным элементом выстраивания общечеловеческой, международной культурной общности.

Ключевые слова: международные мастер-классы, богородская художественная резьба, культура России.

Abstract. The article aims to familiarize the reader with Bogorodskaya artistic wood carving and its importance in the modern world. The Russian University of Traditional Arts and Crafts (former VSNI) familiarizes the whole world with the art of artistic wood carving. The very process of transferring knowledge and skills through master classes seems to be an important element of building a universal, international cultural community.

Keywords: international master classes, Bogorod art carving, Russian culture.

Богородская художественная резьба по дереву представляет собой значимый духовный и художественный ресурс России, который требует не только сохранения, но и активного развития и востребованности в современном обществе. Это уникальное явление русского искусства, глубоко укоренившееся в истории и культуре страны. Изделия, такие как деревянные игрушки и скульптуры, обладают не только эстетической ценностью, но и являются важным элементом культурного наследия, отражающим представления о мире, труде, красоте, моральных ценностях и духовных идеалах. Богородская художественная резьба – живое свидетельство истории, традиций и души русского народа, представляющее

собой квинтэссенцию русского духа, которая отражает особенности менталитета, быта, традиций и фольклора. В изделия богородских резчиков можно увидеть отголоски сказок, пословиц и поговорок, что делает их не просто сувенирами или предметами развлечения, а настоящими произведениями искусства, насыщенными национальным колоритом и глубоким смыслом. Они отражают русское мировоззрение, его юмор, мудрость, оптимизм, смелость.

Для выполнения богородской художественной резьбы по дереву традиционно выбирают липу, поскольку она обладает высокотехнологическими качествами, такими как мягкость и однородная структура. Древесина липы практически не подвержена растрескиванию, короблению, усыханию, что делает её идеальной для резьбы; светлый, почти белый цвет придаёт изделиям эстетическую привлекательность, а пластичность позволяет создавать сложные и детализированные узоры. Таким образом липа становится идеальным выбором для создания качественных и долговечных изделий, которые сохраняют свою красоту на протяжении многих лет.

Богородский институт художественной резьбы по дереву – филиал Российского университета традиционных художественных промыслов является единственным центром в России и мире подготовки художников с высшим образованием в области богородской резьбы по дереву, выпускники которого не только умеют копировать, но и способны создавать уникальные высокохудожественные проекты с последующей их материализацией. Именно эти произведения искусства играют немаловажную роль в просветительской деятельности как одного из направлений формирования мотивации интереса к этому искусству, основой которой являются выставки, мастер классы.

Учитывая регионально-исторические художественно-технологические, колористические, эстетические традиции богородской резьбы по дереву, мастер-классы становятся важным средством для передачи этих знаний и навыков новым поколениям, обеспечивая преемственность и развитие этого уникального искусства в современном обществе. Смысл внутрироссийских мастер-классов заключается в следующем:

1) **знакомство с профессией:** участники мастер-классов получают возможность узнать о различных аспектах работы резчика по дереву, включая процесс создания изделий, выбор материалов и инструментов, а также особенности работы с клиентами и рынком;

2) **развитие практических навыков:** мастер-классы предоставляют участникам возможность не только наблюдать за работой опытных художников, но и самостоятельно практиковаться, что способствует формированию необходимых профессиональных умений и навыков;

3) **понимание культурной значимости:** участники осознают, что их работа не только связана с созданием красивых изделий, но и с сохранением и развитием культурных традиций, что придаёт их деятельности глубокий смысл.

4) *вдохновение и мотивация*: общение с опытными мастерами и другими участниками может вдохновить молодых людей на выбор профессии, связанной с искусством, и помочь им увидеть перспективы развития в этой области.

Помимо внутрироссийских выставок и мастер-классов Российским университетом традиционных художественных промыслов регулярно проводятся мероприятия в зарубежных странах: художественные выставки, мастер-классы, различные по содержанию в зависимости от места их проведения, художественно-образовательной среды, оснащения, учебной программы, разработанной именно для данного мастер-класса. В то время как внутрироссийские мастер-классы сосредоточены на углубленном изучении местных традиций и техник, международные мастер-классы позволяют участникам освоить лишь примитивные знания и умения, способствуя пониманию сущности богородской художественной резьбы по дереву.

Таким образом, международные мастер-классы представляют собой образовательно-просветительский процесс, способствующий не только формированию интереса к богородской художественной резьбе как к одному из видов традиционных художественных промыслов, но и через высокую эстетику этого искусства позволяет познавать нашу страну Россию. Кроме этого, международные мастер-классы формируют интерес к искусству художественной резьбы по дереву и, в определенной степени, способствует возвращению отдельных соотечественников на историческую родину для получения высшего образования в этой области.

Неоценимым достоинством проведения мастер классов является восполнение дефицита творческой среды для детей за рубежом: международные мастер-классы помогают создать творческую площадку для детей и молодежи, которые могут испытывать недостаток в культурных и художественных инициативах в своих странах проживания. Таким образом, международные мастер-классы по богородской резьбе по дереву выходят за рамки простого обучения, они создают уникальные платформы для укрепления международных связей, творческого самовыражения и духовного обогащения участников. Международные мастер классы имеют ряд особенностей:

- сложности в работе с инструментами, подверженными естественному износу и отсутствие возможности полноценной переточки инструментов в месте проведения мастер-класса;

- невозможность предугадать контингент участников и их уровень подготовки и интересы: каждый мастер-класс привлекает разнообразный контингент. Это создает необходимость быстрой адаптации подходов к обучению, что требует от организаторов и мастеров гибкости и профессионализма.

С целью проведения мастер-класса была разработана учебная программа, охватывающая два уровня обучения. Мастер-класс первого уровня предназначен для тех, кто впервые знакомится с искусством художественной резьбы по дереву. Задачей мастер-классов является, ознакомление с историей

зарождения и развития богородской художественной резьбы по дереву; обучение самым примитивным приемам богородской художественной резьбы, получение умений работы с материалом и профессиональными инструментами. Работа начинается с ознакомления участников мастер-класса с техникой безопасности и правилах при работе с инструментами.

После ознакомления с техникой безопасности проводится краткое ознакомление с историей богородской художественной резьбы по дереву, культурном значении и развитии её в России.

Задачей практической части мастер-класса является выполнение плоскостного изделия из спила липы с использованием шаблонов различных силуэтов животных (медведь, лиса, заяц). Участники получают заранее подготовленные шаблоны, узнают, как их правильно расположить на поверхности деревянной заготовки избегая дефектов древесины. В процессе резьбы с помощью стамески снимается лишняя масса дерева, начиная от краев и постепенно продвигаясь к центру. Затем объясняется правильная техника резьбы, что позволяет участникам почувствовать себя уверенно в работе с инструментом и эффективно выполнить задачу. Окончательным этапом является шлифовка изделия (рис. 1¹⁶).

Рис. 1. Игрушка «Силуэт медведя». Образец для выполнения на мастер-классе

Рис. 2, 3. Игрушки «Медведь с движущимися лапами» или «Сова с движущимися крыльями». Образцы для выполнения на мастер-классе

Первый уровень мастер-классов является базовым для второго уровня, сущность которого заключается в расширении знания и освоении более сложных техник, переходя от плоскостного изделия к полуюбъёмным с движущимися элементами, таким как «Медведь с движущимися лапами» или «Сова с движущимися крыльями»

(рис. 2, 3)

В отличие от мастер-классов первого уровня на этом занятии представлены новые технологические приёмы декоративной обработки изделия стамеской, такие как «корзинка» (текстура шерсти у медведя, перьев у совы) и «рябь» (текстура ветки дерева, на которой сидит сова). Работа начинается с декоративной обработки основного объёма фигуры т.к. это

¹⁶ Рис. 1-3. Фото автора статьи.

позволяет привыкнуть к положению рук и правильной технике работы с инструментом.

Следующий этап – декоративная обработка головы. Это тонкая, кропотливая работа, требующая особой внимательности. Затем необходимо нанести декоративную обработку со всеми движущимися деталями. При обработке крыльев используются стамески двух диаметров № 8 и № 3. При обработке лап используется одна стамеска, но увеличивается количество деталей с двух до четырёх. После выполнения всех поставленных задач, связанных с резьбой по дереву, осуществляется полный сбор игрушки. Для этого необходимо правильно расположить все детали с тыльной стороны изделия и связать их между собой нитью особым образом и прикрутить шурупами. От верного соединения деталей зависит правильное движение крыльев совы или лап медведя. После того, как убедились в том, что все механизмы работают правильно, можно зафиксировать нить на крючке игрушки «Сова с движущимися крыльями» или на деревянную бусину игрушки «Медведь с движущимися лапами».

Немаловажным фактором во время проведения мастер-классов на всех уровнях является дисциплина. Во время работы с острым инструментом нельзя отвлекаться на разговоры. На протяжении всего занятия уделяется особое внимание последовательности выполнения работы и объясняется, с какими сложностями можно столкнуться на каждом из них, значение имеют такие аспекты, как расположение волокон древесины в изделии, положение пальцев рук, правильное расположение самого изделия. После просмотра выполненных изделий участники мастер-класса обменялись мнениями и впечатлениями о процессе изготовления деревянных игрушек и конечном результате.

Фактически разработанные программы и проводимые мастер-классы являлись педагогическим экспериментом, в котором участвовало 217 человек, и который показал 100% интерес к традиционным художественным промыслам России, в том числе богородской художественной резьбе по дереву. Кроме этого, на второй уровень мастер-классов совершенно неожиданно пришли 90% из числа проходивших обучение на первом уровне мастер-классов, что также подтверждает интерес к богородской художественной резьбе по дереву как к одному из уникальных видов традиционных художественных промыслов России.

Литература

1. Афанасьев А. Ф. Резьба по дереву. Техника. Инструменты. Изделия / А. Ф. Афанасьев. – Москва : Белый город, Дарь, 2014. – 176 с. – ISBN 978-5-485-00489-7. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/50514.html> (дата обращения: 23.10.2019). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – Текст : электронный.

2. Будьков С. В. Художественная резьба по дереву и бересте : учебное пособие / С. В. Будьков. – Минск : Республиканский институт

профессионального образования (РИПО), 2016. – 276 с. – ISBN 978-985-503-638-9. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/67789.html> (дата обращения: 23.10.2019). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – Текст : электронный.

3. Вайсеров В. Ф. Исполнительское мастерство : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, вид : художественная резьба по дереву / В. Ф. Вайсеров ; Богородский институт художественной резьбы по дереву, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 120 с. – ISBN: 978-5-906697-96-7. – Текст : непосредственный.

4. Лебедева Е. И. Резьба по дереву / Е. И. Лебедева, Е. М. Бургунова. – Москва : Аделант, 2004. – 168 с. – ISBN 5-93642-040-X. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/44135.html> (дата обращения: 23.03.2025). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – Текст : электронный.

References

1. Afanas`ev A. F. Rez`ba po derevu. Tekhnika. Instrumenty`. Izdeliya / A. F. Afanas`ev. – Moskva : Bely`j gorod, Dar``, 2014. – 176 с. – ISBN 978-5-485-00489-7. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/50514.html> (data obrashheniya: 23.10.2019). – Rezhim dostupa: E`lektronno-bibliotchnaya sistema IPR BOOKS. – Tekst : e`lektronny`j.

2. Bud`kov S V. Xudozhestvennaya rez`ba po derevu i bereste : uchebnoe posobie / S. V. Bud`kov. – Minsk : Respublikanskij institut professional`nogo obrazovaniya (RIPO), 2016. – 276 с. – ISBN 978-985-503-638-9. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/67789.html> (data obrashheniya: 23.10.2019). – Rezhim dostupa: E`lektronno-bibliotchnaya sistema IPR BOOKS. – Tekst : e`lektronny`j.

3. Vajsero V. F. Ispolnitel`skoe masterstvo : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po special`nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, vid : xudozhestvennaya rez`ba po derevu / V. F. Vajsero ; Bogorodskij institut xudozhestvennoj rez`by` po derevu, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 120 s. – ISBN: 978-5-906697-96-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Lebedeva E. I. Rez`ba po derevu / E. I. Lebedeva, E. M. Burgunova. – Moskva : Adellant, 2004. – 168 с. – ISBN 5-93642-040-X. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/44135.html> (data obrashheniya: 23.03.2025). – Rezhim dostupa: E`lektronno-bibliotchnaya sistema IPR BOOKS. – Tekst : e`lektronny`j.

Evdokimova E.S., undergraduate student of the third year at Bogorodskoe artistic woodcarving institute – a branch of the Russian University of traditional art crafts, 141342, Moscow region, Sergiev Posad District, Bogorodskoe settlement, house 51, e-mail: bhpy@yandex.ru

Bogorodskoe artistic wood carving: international master classes

Abstract. The article aims to introduce the reader to Bogorodskoe artistic wood carving and its significance in the modern world. The Russian university of traditional arts and crafts (formerly known as the Higher school of folk arts (academy)) is introducing the art of wood carving to the global community. The process of transferring knowledge and skills through master classes is an important element in building a universal, international cultural community.

Keywords: international master classes, Bogorodskoe artistic carving, Russian culture.

Bogorodskoe wood carving represents a significant spiritual and artistic resource for Russia that requires not only preservation but also active development and relevance in contemporary society. This unique phenomenon of Russian art is deeply rooted in the history and culture of the country. Products such as wooden toys and sculptures possess not only aesthetic value but are also an essential part of cultural heritage, reflecting ideas about the world, labor, beauty, moral values and spiritual ideals. Bogorodskoe wood carving is a living testimony to history, traditions and the soul of the Russian people, embodying the essence of the Russian spirit, which reflects the peculiarities of mentality, way of life, traditions and folklore. In the works of Bogorodskoe carvers, one can see echoes of fairy tales, proverbs and sayings, making them not just souvenirs or objects of entertainment, but true works of art filled with national color and deep meaning. They reflect the Russian worldview, its humor, wisdom, optimism and courage.

For Bogorodskoe wood carving, linden wood is traditionally chosen due to its high-tech qualities such as softness and uniform structure. Linden wood is virtually unaffected by cracking, warping, or shrinkage, making it ideal for carving; its light, almost white color gives products aesthetic appeal, while its plasticity allows for creating complex and detailed patterns. Thus, linden becomes the perfect choice for creating high-quality and durable items that retain their beauty over many years.

The Bogorodskoe institute of artistic wood carving – a branch of the Russian university of traditional arts and crafts – is the only center in Russia and the world that prepares artists with higher education in the field of Bogorodskoe wood carving. Its graduates do not merely copy, but are capable of creating unique, highly artistic projects and then materializing them. These works of art play a significant role in educational activities aimed at fostering interest in this art form, primarily through exhibitions and masterclasses.

Given the regional-historical, artistic-technological, coloristic and aesthetic traditions of Bogorodskoe wood carving, masterclasses become an essential means for passing on these knowledge and skills to new generations, ensuring continuity and development of this unique art in modern society. The purpose of domestic Russian masterclasses lies in the following aspects:

1) ***Introduction to the profession:*** participants of the masterclasses get acquainted with various aspects of being a woodcarver, including the creation process, selection of materials and tools, as well as specifics of working with clients and the market.

2) ***Development of practical skills:*** masterclasses provide participants with opportunities not only to observe experienced masters at work but also to practice independently, contributing to the formation of necessary professional abilities and skills.

3) ***Understanding cultural significance:*** participants come to realize that their work is not only about crafting beautiful items but also about preserving and developing cultural traditions, giving their activity profound meaning.

4) ***Inspiration and motivation:*** interacting with experienced artists and other participants can inspire young individuals to choose a career related to art and help them envision prospects for growth in this field.

In addition to domestic Russian exhibitions and masterclasses, the Russian university of traditional arts and crafts regularly organizes events in foreign countries: art exhibitions, masterclasses, varying in content depending on the location, artistic-educational environment, equipment and curriculum specifically designed for each masterclass. While domestic Russian masterclasses focus on in-depth study of local traditions and techniques, international masterclasses allow participants to acquire only rudimentary knowledge and skills, facilitating an understanding of the essence of Bogorodskoe wood carving.

Thus, international masterclasses represent an educational and enlightening process that contributes not only to generating interest in Bogorodskoe wood carving as one of the types of traditional arts and crafts but also, through the high aesthetics of this art, allows one to explore our country, Russia. In addition, international masterclasses foster interest in the art of wood carving and, to some extent, encourage certain compatriots to return to their historical homeland to pursue higher education in this field.

An invaluable benefit of conducting masterclasses is filling the void of creative environments for children abroad: international masterclasses help create a creative platform for children and youth who may lack access to cultural and artistic initiatives in their home countries. Thus, international masterclasses in Bogorodskoe wood carving go beyond mere training; they establish unique platforms for strengthening international ties, creative self-expression and spiritual enrichment among participants. International masterclasses have several distinctive features:

- challenges in working with tools subject to natural wear and tear, along with the inability to fully resharpen tools at the masterclass venue;

- uncertainty regarding the composition of participants and their level of preparation and interests: each masterclass attracts a diverse group of attendees. This

necessitates rapid adaptation of teaching approaches, requiring flexibility and professionalism from organizers and instructors.

To conduct the masterclass, a training program was developed covering two levels of instruction. The first-level masterclass is intended for those encountering the art of wood carving for the first time. The objectives of the masterclasses include familiarizing participants with the history of the origin and development of Bogorodskoe wood carving; teaching basic techniques of Bogorodskoe wood carving; and acquiring skills in working with materials and professional tools. The workshop begins with an introduction to safety techniques and rules when using tools.

After familiarization with safety procedures, a brief overview of the history of Bogorodskoe wood carving, its cultural significance and its development in Russia is provided.

The task of the practical part of the masterclass is to create a flat item from a linden cross-section using templates of animal silhouettes (bear, fox, hare). Participants receive pre-prepared templates and learn how to properly position them on the surface of the wooden blank, avoiding defects in the wood. During the carving process, excess wood mass is removed using a chisel, starting from the edges and gradually moving towards the center. Then, the correct carving technique is explained, allowing participants to feel confident working with the tool and effectively complete the task. The final stage involves sanding the product (Fig. 1¹⁷).

Fig. 1. Toy "Bear Silhouette."

Sample for execution during the masterclass

Fig. 2, 3. Toys "Bear with movable paws" or "Owl with movable wings."

Samples for execution during the masterclass

The first level of masterclasses serves as a foundation for the second level, which focuses on expanding knowledge and mastering more advanced techniques, transitioning from flat items to semi-volumetric ones with moving elements, such as "Bear with movable paws" or "Owl with movable wings" (Fig. 2, 3).

Unlike the first-level masterclasses, this session introduces new technological techniques for decorative processing of the product with a chisel, such as the "basket weave" pattern (representing fur texture on a bear or feathers on an owl) and the "ripple" effect (mimicking tree bark where the owl perches). Work begins with decorating the main

¹⁷ Fig. 1- 3. Photo by the article's author.

volume of the figure, as this helps participants adapt to hand positioning and proper tool handling techniques.

The next step is decorative processing of the head, which is a delicate and meticulous task requiring special attention. Afterward, decorative treatment must be applied to all moving parts. When processing the wings, chisels of two diameters—No. 8 and No. 3—are used. For processing the paws, only one chisel is employed, but the number of details increases from two to four. Once all tasks related to wood carving are completed, the toy is fully assembled. To achieve this, all components need to be correctly positioned on the backside of the item, interconnected with thread in a particular manner and secured with screws. The correct movement of the owl's wings or the bear's paws depends on the accurate connection of the parts. Once you've ensured that all mechanisms function properly, you can secure the thread onto the hook of the "Owl with moving wings" toy or onto the wooden bead of the "Bear with moving paws" toy.

Discipline is a crucial factor throughout all levels of the masterclass. While working with sharp tools, distractions like conversations should be avoided. Attention is given to the sequence of operations and explanations are provided on potential challenges at every stage. Aspects such as the orientation of wood fibers in the piece, finger placement and the correct positioning of the item itself are emphasized. After reviewing the finished pieces, participants shared their thoughts and impressions about the process of making wooden toys and the end result.

Essentially, the developed programs and conducted masterclasses served as a pedagogical experiment involving 217 participants, demonstrating a 100% interest in traditional Russian arts and crafts, including Bogorodskoe wood carving. Furthermore, 90% of those trained in the first level of masterclasses unexpectedly progressed to the second level, further confirming the appeal of Bogorodskoe wood carving as a unique form of traditional Russian arts and crafts.

References

1. Afanas`ev A. F. Rez`ba po derevu. Texnika. Instrumenty`. Izdeliya / A. F. Afanas`ev. – Moskva : Bely`j gorod, Dar``, 2014. – 176 c. – ISBN 978-5-485-00489-7. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/50514.html> (data obrashheniya: 23.10.2019). – Rezhim dostupa: E`lektronno-bibliotechnaya sistema IPR BOOKS. – Tekst : e`lektronny`j.
2. Bud`kov S V. Xudozhestvennaya rez`ba po derevu i bereste : uchebnoe posobie / S. V. Bud`kov. – Minsk : Respublikanskij institut professional`nogo obrazovaniya (RIPO), 2016. – 276 c. – ISBN 978-985-503-638-9. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/67789.html> (data obrashheniya: 23.10.2019). – Rezhim dostupa: E`lektronno-bibliotechnaya sistema IPR BOOKS. – Tekst : e`lektronny`j.
3. Vajsero V. F. Ispolnitel`skoe masterstvo : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po special`nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, vid : xudozhestvennaya rez`ba po derevu / V. F. Vajsero ; Bogorodskij institut xudozhestvennoj rez`by` po derevu, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 120 s. – ISBN: 978-5-906697-96-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Lebedeva E. I. Rez`ba po derevu / E. I. Lebedeva, E. M. Burgunova. – Moskva : Adelant, 2004. – 168 c. – ISBN 5-93642-040-X. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/44135.html> (data obrashheniya: 23.03.2025). – Rezhim dostupa: E`lektronno-bibliotechnaya sistema IPR BOOKS. – Tekst : e`lektronny`j.

Алексеева Е.Н., кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры изобразительного и декоративного искусства ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова», Россия, Республика Крым, Симферополь, e-mail: voitenka@yandex.ru

Alekseeva E.N., candidate of art history, senior lecturer of the department of fine and decorative arts, state budgetary educational institution of higher education "Crimean engineering and pedagogical university named after Fevzi Yakubov", Russia, Republic of Crimea, Simferopol, e-mail: voitenka@yandex.ru

**Методика выполнения творческих шрифтовых композиций:
слово-образ, шрифтовой портрет
The technique of performing creative font compositions:
word-image, font portrait**

Аннотация. В статье анализируется совокупность приёмов, применяемых в процессе создания творческих шрифтовых композиций, основанных на использовании ассоциативных образных решений студентами творческих специальностей. Исследуются различные композиционные подходы, которые позволяют будущим дизайнерам и художникам экспериментировать с формами и стилями шрифтовых композиций, создавая уникальные и запоминающиеся авторские работы. Описывается процесс формирования творческих идей и способы их реализации в учебном процессе.

Ключевые слова: дизайн, композиция, шрифт, слово-образ, шрифтовой портрет, художественный образ, ассоциативный образ, эмоциональное восприятие, взаимодействие, методика.

Abstract. The article considers a set of techniques used in the process of creating creative font compositions based on the use of associative figurative solutions by students of creative specialties. The article analyzes various compositional approaches that allow future designers and artists to experiment with the shapes and styles of font compositions, creating unique and memorable author's works. The process of forming creative ideas and ways of their implementation in the educational process is described.

Keywords: design, composition, font, word-image, font portrait, artistic image, associative image, emotional perception, interaction, methodology.

Дисциплина «Шрифт» является базовой и необходимой частью освоения профессиональной основы в области изобразительного и декоративного искусства, графического дизайна. Она способствует формированию профессиональной графической культуры, развитию творческого мышления, необходима для решения проектных задач и формирования практических навыков, используемых в профессиональной деятельности.

По мнению исследователей Ю. Сюй, О.В. Поляковой, П.Ф. Мулонова, Г.А. Коринова выделяются следующие аспекты, необходимые для изучения дисциплины «Шрифт»: история появления шрифтов и их эволюция, шрифтовые гарнитуры, начертание (каллиграфия) и смысловая нагрузка. Понимание целей и задач дисциплины позволяет обеспечить развитие творческих способностей обучающихся, их профессиональных навыков, повышение уровня подготовки будущих художников и дизайнеров, стимулировать их систематическую и самостоятельную работу.

Изучение данной дисциплины направлено на ознакомление с историей развития письменности, творческих методов создания различных видов акцидентных гарнитур, шрифтовых композиций, а также выработке практических навыков в области каллиграфии. Также образовательная программа способствует приобретению специальных теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для разработки шрифтов, применяемых в различных видах полиграфической продукции, наружной рекламе и элементах визуальной коммуникации. В процессе выполнения практических заданий решаются такие задачи как создание художественно-образного решения шрифтовой композиции, выразительное графическое решение, единство смыслового и художественного воплощения.

Работа над созданием шрифтовой композиции способствует закреплению теоретических знаний по предметам «Основы композиции» и «Пропедевтика», позволяет на практике применять основные средства гармонизации формы. Тематика творческих работ направлена на изучение влияния шрифтового блока на организацию пространства листа, выстраивания четкой ритмической структуры. Практические задания по дисциплине «Шрифт» вырабатывают у студента гармоничное видение композиционного решения, позволяют грамотно организовать плоскость, прочувствовать масштабность и пропорции каждого элемента.

Культура применения шрифтовых композиций направлена на развитие графического и образного решения, позволяет воспринимать и использовать шрифтовые блоки в качестве важных элементов в различных видах акциденции. Основная функция шрифтовой композиции – не только донести информационную составляющую, но и передавать настроение, эмоциональную составляющую текста, вызывать ответную реакцию. Акциденция в типографике является наиболее действенным приемом для достижения этих задач.

В современном дизайне шрифтовая композиция является одним из важных элементов, определяющих визуальное восприятие текста. Грамотное сочетание изображения и текста, передача настроения, стиля, образа, делает её привлекательной и запоминающейся. Через визуальные образы воспринимается заложенная в композиции информация, а шрифтовые композиции, выполненные с применением средств гармонизации формы, не теряют своей актуальности [6, с. 265].

Выполнение заданий с использованием шрифтов требуют от обучающихся творческого подхода, направленного на создание

художественного образа и формирование ассоциативных рядов между смыслом используемого текста и визуальной формой изображения [3, с. 6]. Универсальным способом визуализации содержания для современных дизайнеров стала типографика. В шрифтовых композициях, кроме фонетического значения букв, используются их визуальные характеристики: открытость и замкнутость форм, округлость и острота, статика, динамика, ритм, фактура. Необходимым художественным образам и идеям находят ассоциативные соответствия в графике букв. Используя метафоры и сравнения, авторы минимальными средствами иллюстрируют сложные понятия. При этом произведения получают вневременную и вненациональную универсальность, которая одинаково воспринимается пользователями разных стран.

Для эффективного развития творческих способностей обучающихся важно разработать задания по созданию шрифтовых композиций, которые способствуют формированию аналитического мышления. Кроме того, проведение совместного обсуждения эскизов позволит правильно организовать проектную деятельность. Стоит уделить внимание и созданию проблемных ситуаций при выборе объекта, предоставить свободу выражения и возможность совместного поиска решений [5, с. 56].

Для развития творческих способностей студентов в процессе обучения используют различные методики. Одной из самых популярных – мозговой штурм, который позволяет генерировать идеи в непринужденной обстановке. Участники предлагают свои концепции, не боясь критики, что способствует развитию креативного мышления, умению находить нестандартные варианты решения, работать в команде.

Еще один эффективный метод – это эвристическая беседа. Она предполагает диалог между преподавателем и студентами, направленный на выявление новых смысловых значений и визуальных образов. Преподаватель задает наводящие вопросы, которые помогают студентам самостоятельно прийти к итоговому эскизу. Этот метод способствует развитию аналитических и логических навыков, стимулирует критическое мышление.

Исследовательская работа является важным элементом образовательного процесса, направленным на развитие творческих способностей. Студенты проводят самостоятельные исследования, анализируют данные, формулируют гипотезы и проверяют их на практике. Используются другие методики – метод проектов, ментальные карты и др. Эти методы способствуют формированию у студентов умения работать в команде, принимать нестандартные решения и приходить к нужному результату.

Задание «Разработка шрифтовой композиции слово-образ» ставит целью выявить роль ассоциаций в образном решении шрифта в зависимости от смыслового значения слова. Слово-образ – это облечение слова в зримую форму, где слова изображают то, что они означают [4, с. 19]. Данное упражнение позволит графически выразить связь между зрительным образом надписи и ее значением. Так, при взгляде на шрифтовую композицию, сразу

должен возникнуть правильный образ [1, с. 29]. В учебных работах студентов (рис. 1-4¹⁸) для достижения композиционной целостности формы, элементы букв изменяются в соответствии с авторской интерпретацией при создании художественного образа в шрифтовой композиции.

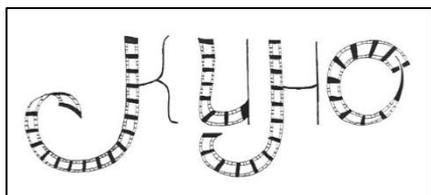

Рис. 1. Слепогина В.Г. Шрифтовая композиция слово-образ «Кино». 2020 г. 21x30 см. Руководитель: Е.Н. Алексеева

Рис. 2. Дудко И.Р. Шрифтовая композиция слово-образ «Свитер». 2020 г. 21x30 см. Руководитель: Е.Н. Алексеева

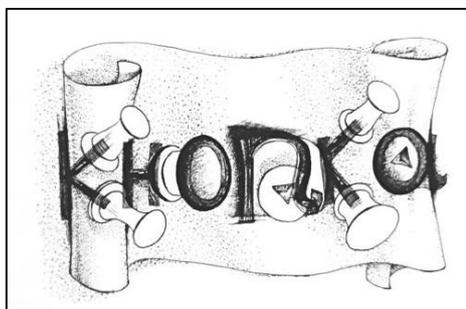

Рис. 3. Даимова Э.Э. Шрифтовая композиция слово-образ «Кнопка». 2020 г. 21x30 см. Руководитель: Е.Н. Алексеева

Рис. 4. Опря Ю.О. Шрифтовая композиция слово-образ «Строй сити». 2020 г. 21x30 см. Руководитель: Е.Н. Алексеева

Еще одно задание – «Разработка шрифтового портрета» – направлено на создание единства изобразительно-смыслового образа шрифта и изображения. В процессе работы студентам необходимо подобрать фотографию человека, продумать композицию и составить портрет из шрифтовых гарнитур (рис. 5-7).

В процессе выполнения практических заданий по дисциплине «Шрифт» необходимо использовать различные приёмы, позволяющие создать творческие композиции, отвечающие профессиональным требованиям, предъявляемым к художникам и дизайнерам. Часто используемый – применение графических элементов в типографике, когда изобразительный элемент включается в текстовый блок. При таком решении шрифтовой композиции важно определить необходимую толщину штрихов в используемой гарнитуре. Если штрихи и засечки будут очень тонкими, графические элементы сольются с буквами и их невозможно будет визуальнo воспринимать. Важное место в данном приёме имеет размер кегля, он должен быть достаточно крупный, т.к. на мелких буквенных знаках графические элементы невозможно будет увидеть.

¹⁸ Рис. 1-13. Фото автора статьи.

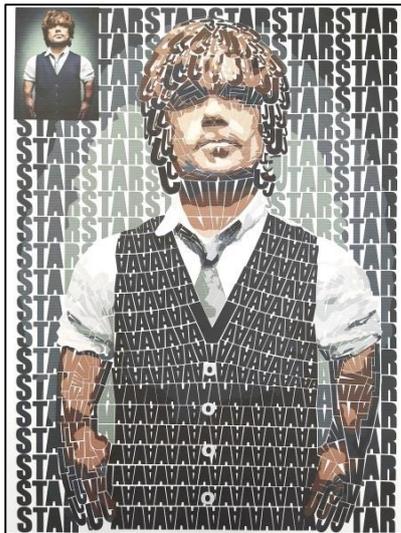

Рис. 5. Древетняк А.В.
Шрифтовой портрет
«Питер Динклэйдж». 2020 г.
30x42 см. Руководитель: Е.Н.
Алексеева

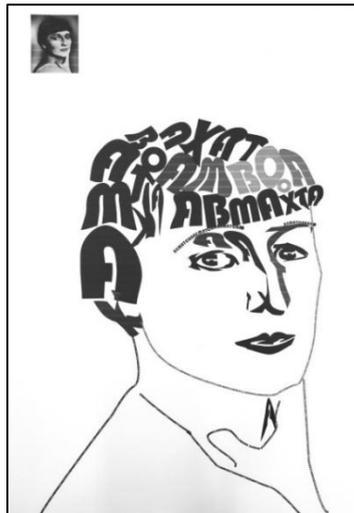

Рис. 6. Калачева О.П.
Шрифтовой портрет
«Анна Ахматова». 2020 г.
30x42 см. Руководитель:
Е.Н. Алексеева

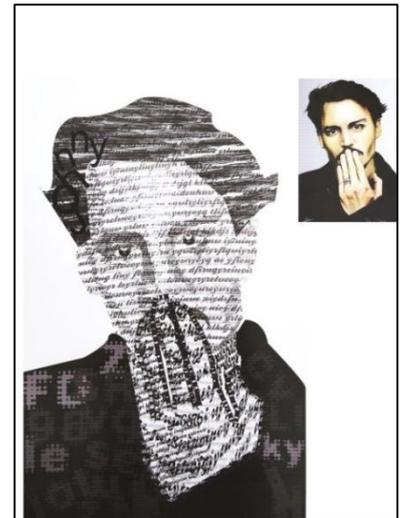

Рис. 7. Эмиралиева А.В.
Шрифтовой портрет
«Джонни Депп». 2020 г.
30x42 см. Руководитель:
Е.Н. Алексеева

При создании шрифтовых постеров и поиска художественно-образного решения слова-образа используется приём встык или внахлёт, который позволяет в экспрессивной визуальной форме передать напряжение и динамику, позволяя таким способом наполнить шрифтовую композицию ярким эмоциональным зарядом. Если используемые в композиции элементы расположены далеко друг от друга, между ними не образуется взаимосвязь из-за большого количества свободного пространства. Не организованное пятно в выбранном формате и разряженная композиция создаёт ощущение пустоты и воздушности. Когда шрифтовые элементы расположены близко друг к другу или даже внахлёт, создаётся ассоциативное впечатление напряжения и даже некоторой агрессивности. Необходимо отметить, что при использовании данного приёма шрифтовая композиция выглядит динамично и контрастно.

Часто применяемым методом проектирования акцидентного шрифта, логотипа и «слова-образа» является искажение слов или отдельных букв (рис. 8-10). Это позволяет создать графические доминанты в шрифтовой композиции, чётко выражающие значение шрифтового ряда. Искажение букв должно быть при этом эмоционально соответствующим задуманной метафоре и подчёркивать художественно-образный строй шрифтовой композиции.

В процессе творческого поиска авторы часто меняют ширину и высоту букв, сжимают и расширяют их, создавая ощущение движения и динамики. Однако не все шрифтовые гарнитуры подходят для такого творческого эксперимента. В результате изменения пропорций буквы она может выглядеть дисгармонично и вызывать негативные ощущения у зрителя. В данном случае необходимо соблюдать чёткий баланс между необходимостью искажения для создания выразительного образа и сохранения пропорциональной гармонии и выразительности гарнитуры шрифта. Допускается искажение

пропорций, если это необходимо для выражения основного замысла и реализации задуманной идеи.

Рис. 8. Бахтызова Е.В.
Шрифтовая композиция
слово-образ «Варенье».
2020 г. 21x30 см
Руководитель:
Е.Н. Алексеева

Рис. 9. Бахтызова Е.В.
Шрифтовая композиция
слово-образ «Буря». 2020 г.
21x30 см. Руководитель:
Е.Н. Алексеева

Рис. 10. Абсеметова Ф.А.
Шрифтовая композиция
слово-образ «Крюк». 2020 г.
21x30 см. Руководитель:
Е.Н. Алексеева

Необходимо отметить, что существует ряд правил шрифтового оформления для создания визуально привлекательного текста. Шрифты при этом должны быть выбраны с учетом контекста и практики использования: рекламные плакаты, логотипы и т.д. В творческой работе необходимо подбирать оптимальное цветовое решение фона и текста. Для достижения этой цели используются различные начертания букв, что позволит достичь акцентирования в шрифтовой композиции [2, с. 194].

Процесс работы над заданием ускоряют также за счёт готовых компьютерных шрифтовых гарнитур. Они предоставляют широкий выбор стилей, позволяя подобрать нужный формат текста, заголовков, логотипов и других элементов дизайна. Кроме того, такие гарнитуры часто включают адаптированные языковые наборы. Среди программ, обладающих подобными заложенными наборами шрифтов, наибольшей популярностью пользуются такие графические редакторы, как Adobe Photoshop, CorelDRAW, Affinity Designer и Illustrator.

При проектировании «шрифтового портрета» и «слова-образа» этапы разработки шрифтовой композиции будут следующие:

1. **Определение идеи и концепции.** На этом этапе необходимо разработать несколько вариантов решения темы. Наиболее эффективным методом является составление ассоциативной карты, которая позволяет наиболее полно выстроить ряд образов, направленных на художественную визуализацию темы. Этот приём позволяет студентам логично выстроить идею и креативно решить поставленную задачу.

2. **Выбор шрифта.** Подбор шрифтовой гарнитуры, размера, начертания, цвета – важный этап работы в задании. Это может быть один шрифт или комбинация нескольких гарнитур. При выборе шрифта нужно учитывать его читаемость, эстетичность и соответствие идее композиции.

3. **Детализация.** Добавление тени, градиента, текстур и других элементов, позволят сделать работу более выразительной.

4. **Композиционное решение.** Правильное размещение шрифтовой композиции в формате листа и применение средств гармонизации формы позволяет создать гармоничную и выразительную работу, которая будет привлекать внимание и вызывать эмоциональный отклик у зрителя.

5. **Финальная обработка.** Этап включает в себя оптимизацию размеров, цветов и стилей шрифта, а также добавление других элементов, таких как рамки, фоны и т.д.

6. **Презентация.** Готовая работа может быть представлена на экране, распечатана на бумаге или другом носителе.

Таким образом, на каждом этапе разработки творческой композиции важно четко сформулировать идею, записать ее и выполнить эскизы. Это поможет лучше представить задуманное и воплотить его в графической форме. В таких заданиях как «слово-образ» и «шрифтовой портрет» требуются не только технические навыки, но и понимание их смысловой нагрузки. Важным фактором является применение средств гармонизации формы, формирование различных ассоциативных образов, соответствие смысла и визуальной формы изображения.

Для достижения положительного результата у студентов необходимо развивать художественно-образное мышление по средствам вышеописанных методик, таких как мозговой штурм, ассоциативная карта, эвристическая беседа, исследовательская работа. Это позволит за короткий срок выполнить серию поисков, в которых применяются различные творческие приёмы, позволяющие создать выразительную шрифтовую композицию. Придерживаясь определенных методик обучения, преподаватель способствует раскрытию творческого потенциала студента, а соблюдение последовательности позволит добиться поставленных целей.

Литература

1. Аверина Т. А. Рукописные шрифты: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», направленность (профиль) образовательной программы «Графический дизайн» / Т. А. Аверина ; Амурский государственный университет. – Текст : электронный. – Благовещенск: Издательство Амурского государственного университета, 2017. – 34 с. – URL: https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8409.pdf (дата обращения: 23.01.2025).

2. Бакеева Д. А. Визуализация в постмодернистской рекламе: изображение, цвет, шрифт как ее составляющие / Д. А. Бакеева. – Текст : электронный // Инженерные технологии и системы. – Саранск, 2011. – № 1. – С. 191-194. – URL: <https://vestnik.mrsu.ru/content/pdf/11-1.pdf> (дата обращения: 28.01.2025).

3. Беседина И. В. Шрифты как возможность активизации фантазии, художественных умений, воображения / И. В. Беседина, Д. С. Антонова, А. М. Тименкова. – Текст : электронный // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. – Астрахань, 2016. – № 1-2 (15-16). – С. 5-9. – URL: <https://reader.lanbook.com/journalArticle/382737> (дата обращения: 28.01.2025).

4. Максименко А. Е. Теоретические и практические основы в графической подготовке будущих дизайнеров: искусство шрифта и проектирование: методическое пособие / А. Е. Максименко. – Текст : электронный. – Ялта : РИО, 2015. – 65 с. – URL: <https://gra.cfuv.ru/attachments/article/3566/Искусство%20шрифта%20и%20Проектирование.%20Методическое%20пособие.%20Максименко%20А.Е..pdf> (дата обращения: 23.01.2025).

5. Мулонов П. Ф. Методика обучения графическому дизайну (шрифтоведение) / П. Ф. Мулонов, Г. А. Корытов. – Текст : электронный // Вестник Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова. Образование. Личность. Общество. – Улан-Удэ, 2015. – № 4. – С 54-57. – EDN: WFBTJN. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-obucheniya-graficheskomu-dizaynu-shriftovedenie/viewer> (дата обращения: 23.01.2025).

6. Сүй, Ю. Шрифт как средство визуализации вербальной информации / Ю. Сүй, О. В. Полякова. – Текст : электронный // Университетский научный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 57. – С. 261-266. – DOI 10.25807/PBH.22225064.2020.57.261.266 – EDN: LSOEQU. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44158803_79225900.pdf (дата обращения: 28.01.2025).

References

1. Averina T. A. Rukopisny`e shrifty`: sbornik uchebno-metodicheskix materialov dlya napravleniya podgotovki 54.03.01 «Dizajn», napravlenost` (profil`) obrazovatel`noj programmy` «Graficheskij dizajn» / T. A. Averina ; Amurskij gosudarstvenny`j universitet. – Tekst : e`lektronny`j. – Blagoveshhensk: Izdatel`stvo Amurskogo gosudarstvennogo universiteta, 2017. – 34 s. – URL: https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8409.pdf (data obrashheniya: 23.01.2025).

2. Bakeeva D. A. Vizualizaciya v postmodernistskoj reklame: izobrazhenie, cvet, shrift kak ee sostavlyayushhie / D. A. Bakeeva. – Tekst : e`lektronny`j // Inzhenerny`e tehnologii i sistemy`. – Saransk, 2011. – № 1. – S. 191-194. – URL: <https://vestnik.mrsu.ru/content/pdf/11-1.pdf> (data obrashheniya: 28.01.2025).

3. Besedina I. V. Shrifty` kak vozmozhnost` aktivizacii fantazii, xudozhestvenny`x umenij, voobrazheniya / I. V. Besedina, D. S. Antonova, A. M. Timenkova. – Tekst : e`lektronny`j // Inzhenerno-stroitel`ny`j vestnik Prikaspiya. – Astraxan`, 2016. – № 1-2 (15-16). – S. 5-9. – URL: <https://reader.lanbook.com/journalArticle/382737> (data obrashheniya: 28.01.2025).

4. Maksimenko A. E. Teoreticheskie i prakticheskie osnovy` v graficheskoy podgotovke budushhix dizajnerov: iskusstvo shrifta i proektirovanie: metodicheskoe posobie / A .E. Maksimenko. – Tekst : e`lektronny`j. – Yalta : RIO, 2015. – 65 s. – URL:

<https://gpa.cfuv.ru/attachments/article/3566/Iskusstvo%20shrifta%20i%20Proektirovanie.%20Metodicheskoe%20posobie.%20Maksimenko%20A.E.pdf> (data obrashheniya: 23.01.2025).

5. Mulonov P. F. Metodika obucheniya graficheskomu dizajnu (shriftovedenie) / P. F. Mulonov, G. A. Kory`tov. – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik Buryatskij gosudarstvenny`j universitet im. Dorzhi Banzarova. Obrazovanie. Lichnost`. Obshhestvo. – Ulan-Ude`, 2015. – № 4. – S 54-57. – EDN: WFBTJN. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-obucheniya-graficheskomu-dizaynu-shriftovedenie/viewer> (data obrashheniya: 23.01.2025).

Syuj, Yu. Shrift kak sredstvo vizualizacii verbal`noj informacii / Yu. Syuj, O. V. Polyakova. – Tekst : e`lektronny`j // Universitetskij nauchny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 57. – S. 261-266. – DOI 10.25807/PBH.22225064.2020.57.261.266 – EDN: LSOEQU. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44158803_79225900.pdf (data obrashheniya: 28.01.2025).

Alekseeva E.N., candidate of art history, senior lecturer of the department of fine and decorative arts, state budgetary educational institution of higher education "Crimean engineering and pedagogical university named after Fevzi Yakubov", Russia, Republic of Crimea, Simferopol, e-mail: voitenka@yandex.ru

**The technique of performing creative typeface compositions:
word-image, typographic portrait**

Abstract. The article considers a set of techniques used in the process of creating creative typeface compositions based on the use of associative figurative solutions by students of creative specialties. The article analyzes various compositional approaches that allow future designers and artists to experiment with the shapes and styles of typeface compositions, creating unique and memorable author's works. The process of forming creative ideas and ways of their implementation in the educational process is described.

Keywords: design, composition, font, word-image, typographic portrait, artistic image, associative image, emotional perception, interaction, methodology.

The discipline "Typography" serves as a fundamental and essential component in mastering the foundational knowledge of visual and decorative arts, as well as graphic design. It contributes to the development of professional graphic culture, fosters creative thinking and is indispensable for solving design problems and acquiring practical skills utilized in professional practice.

According to researchers Y. Xu, O.V. Polyakova, P.F. Mulonov and G.A. Korytov, several key aspects are necessary for studying the discipline "Typography": the history of typefaces and their evolution, font families, calligraphy and semantic load. Understanding the goals and objectives of this discipline enables the development of students' creative abilities, professional skills, enhances the level of preparation for future artists and designers and encourages systematic and independent work.

The study of this discipline aims to familiarize students with the history of writing systems, creative methods for designing various types of display fonts, typographic compositions and developing practical skills in calligraphy. The educational program also facilitates the acquisition of specialized theoretical knowledge, practical skills and competencies required for creating fonts used in different forms of printed materials, outdoor advertising and elements of visual communication. Through practical assignments, tasks such as creating an artistic solution for typographic compositions, expressive graphic solutions and achieving unity between meaning and artistic expression are addressed.

Working on typographic compositions helps to consolidate theoretical knowledge in the subjects "Fundamentals of Composition" and "Propaedeutics," allowing students to apply basic means of form harmonization in practice. The themes of creative assignments are aimed at exploring how a block of text influences

the organization of space on a sheet and the establishment of a clear rhythmic structure. Practical tasks in the discipline "Typography" develop a student's ability to envision harmonious compositional solutions, enabling them to organize the plane competently, feel the scale and proportions of each element.

The culture of applying typographic compositions is focused on developing graphic and visual solutions, enabling one to perceive and utilize blocks of text as significant elements in various types of ephemera. The primary function of typography goes beyond conveying information—it also involves transmitting mood, emotional content and eliciting a response from the reader. In typography, ephemeral design serves as an effective method for achieving these objectives.

In contemporary design, typographic composition is one of the key elements that determine the visual perception of text. A skillful combination of image and text, along with the transmission of mood, style, and imagery, makes it appealing and memorable. Through visual representations, the information embedded in the composition is perceived, while typographic compositions created using means of form harmonization remain relevant [6, p. 265].

Performing tasks involving fonts requires students to adopt a creative approach aimed at creating artistic imagery and forming associative connections between the meaning of the utilized text and the visual form of the representation [3, p. 6]. Typography has become a universal way for modern designers to visualize content. In typographic compositions, not only do letters carry phonetic meanings, but their visual characteristics—such as openness or enclosure of forms, roundness or sharpness, statics, dynamics, rhythm and texture—are also used. Necessary artistic images and ideas find associative correspondences in letter graphics. By employing metaphors and comparisons, authors illustrate complex concepts with minimal means. As a result, works gain timeless and transnational universality, which is equally understood by users from different countries.

To effectively develop students' creative abilities, it is important to design tasks for creating typographic compositions that foster analytical thinking. Additionally, conducting joint discussions of sketches will help properly organize project activities. Attention should be paid to creating problematic situations when choosing an object, providing freedom of expression and encouraging collaborative problem-solving [5, p. 56].

To foster creativity among students during the learning process, various methodologies are employed. One of the most popular methods is brainstorming, which allows participants to generate ideas in a relaxed environment. Participants propose their own concepts without fear of criticism, promoting the development of creative thinking, the ability to find unconventional solutions, and teamwork skills.

Another effective method is heuristic conversation. It involves a dialogue between the teacher and students aimed at uncovering new semantic meanings and visual images. The instructor asks leading questions that guide students toward arriving at a final sketch independently. This method fosters the development of analytical and logical skills while stimulating critical thinking.

Research work is a crucial component of the educational process aimed at enhancing creativity. Students conduct independent research, analyze data,

formulate hypotheses and test them in practice. Other methodologies such as the project method and mind maps are also employed. These approaches help students develop teamwork skills, make unconventional decisions and achieve desired outcomes.

The task "Developing a Typographic Composition Word-Image" aims to reveal the role of associations in the visual solution of typefaces depending on the semantic value of words. A word-image is the embodiment of a word into a visible form where words depict what they mean [4, p. 19]. This exercise will allow you to graphically express the connection between the visual appearance of the inscription and its meaning. Thus, upon looking at the typographic composition, the correct image should immediately emerge [1, p. 29]. In the academic projects of students (Fig. 1-4¹⁹) to achieve compositional integrity of form, the elements of letters are modified according to the author's interpretation when creating an artistic image in typographic compositions.

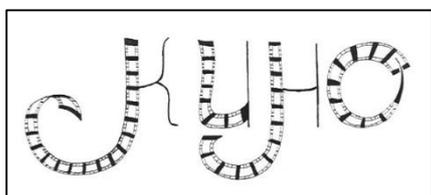

Fig. 1. Slepogina V.G. Typographic composition word-image "Cinema." 2020. 21x30 cm.
Supervisor: E.N. Alekseeva.

Fig. 2. Dudko I.R. Typographic composition word-image "Sweater." 2020. 21x30 cm.
Supervisor: E.N. Alekseeva

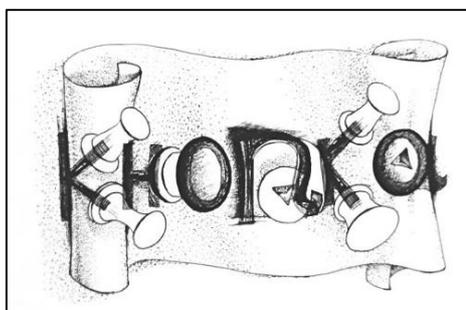

Fig. 3. Daimova E.E. Typographic composition word-image "Button." 2020. 21x30 cm.
Supervisor: E.N. Alekseeva

Fig. 4. Opryia Yu.O. Typographic composition word-image "Build City." 2020. 21x30 cm.
Supervisor: E.N. Alekseeva

Another assignment, "Creating a Typeface Portrait," focuses on establishing unity between the visual-semantic image of the font and the image itself. During this process, students need to select a photograph of a person, plan the composition and create a portrait using typographical fonts (Fig. 5-7).

When completing practical assignments in the subject "Typography," it's essential to employ various techniques that enable the creation of creative

¹⁹ Fig. 1-10. Photo by the article's author.

During the creative exploration phase, authors often modify the width and height of letters, compressing or expanding them to create a sense of movement and dynamism. However, not all typeface families are suitable for such experimentation. Altering the proportions of a letter may lead to disharmony and evoke negative feelings in the viewer. In such cases, it's necessary to maintain a precise balance between the need for distortion to create an expressive image and preserving the proportional harmony and expressiveness of the typeface. Distortion of proportions is permissible if it serves to convey the main idea and realize the intended concept.

Fig. 8. Bakhtyzova E.V.
Typographic composition
word-image "Jam." 2020.
21x30 cm.
Supervisor: E.N. Alekseeva

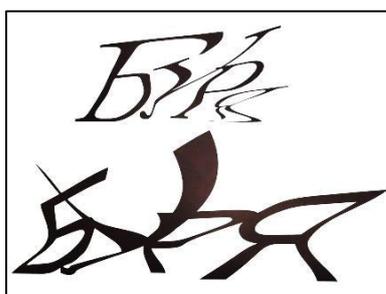

Fig. 9. Bakhtyzova E.V.
Typographic composition
word-image "Storm." 2020.
21x30 cm.
Supervisor: E.N. Alekseeva

Fig. 10. Absemetova F.A.
Typographic composition
word-image "Hook." 2020.
21x30 cm.
Supervisor: E.N. Alekseeva

It is worth noting that there are several rules for typographic layout to create visually appealing text. Fonts should be selected considering context and usage practices, such as advertising posters, logos, etc. Creative work demands careful selection of optimal color schemes for both background and text. To achieve this goal, various character styles are employed, which helps to accentuate elements in the typographic composition [2, p. 194].

The workflow is further expedited through the use of ready-made computer typeface families. They offer a wide range of styles, enabling designers to choose the right formats for text, headings, logos and other design elements. Furthermore, these typefaces often include adapted language sets. Among software programs equipped with built-in font collections, the most popular ones include graphic editors like Adobe Photoshop, CorelDRAW, Affinity Designer, and Illustrator.

When designing a "typographic portrait" or "word-image," the stages of developing a typographic composition will be as follows:

1. **Defining the Idea and Concept.** At this stage, it is necessary to develop several options for addressing the theme. The most effective method is to construct an associative map, which allows for the comprehensive structuring of a series of images aimed at the artistic visualization of the topic. This approach enables students to logically develop their idea and creatively solve the given task.

2. **Font Selection.** Choosing the typeface, size, style and color is a crucial step in completing the assignment. This could involve selecting a single font or combining multiple typefaces. When selecting a font, readability, aesthetics and alignment with the overall concept of the composition should be taken into account.

3. **Detailing.** Adding shadows, gradients, textures, and other elements enhances the expressiveness of the work.

4. **Compositional Arrangement.** Proper placement of the typographic composition on the page and application of form harmonization techniques ensures the creation of a balanced and impactful piece that captures attention and evokes an emotional response from the viewer.

5. **Final Processing.** This stage includes optimizing sizes, colors, and styles of the font, as well as adding additional elements such as borders, backgrounds, etc., to refine the overall design.

6. **Presentation.** The completed work can be presented on screen, printed on paper, or displayed on another medium.

Thus, at every stage of developing a creative composition, it is crucial to clearly articulate the idea, document it and produce sketches. This process aids in better visualizing the intended outcome and translating it into a graphic form. Assignments like "word-image" and "typographic portrait" require not just technical skills but also an understanding of their semantic significance. Key factors include the application of form harmonization tools, the formation of diverse associative images and the congruence between the meaning and visual form of the depiction.

To achieve positive results, students need to develop their artistic and imaginative thinking through the aforementioned methodologies, such as brainstorming, associative mapping, heuristic conversations and research work. These methods facilitate rapid execution of exploratory efforts, utilizing various creative techniques to craft expressive typographic compositions. By adhering to specific teaching methodologies, instructors help unlock students' creative potential and following a structured approach ensures the achievement of set goals.

References

1. Averina T. A. Rukopisny`e shrifty`: sbornik uchebno-metodicheskix materialov dlya napravleniya podgotovki 54.03.01 «Dizajn», napravlennost` (profil`) obrazovatel`noj programmy` «Graficheskij dizajn» / T. A. Averina ; Amurskij gosudarstvenny`j universitet. – Tekst : e`lektronny`j. – Blagoveshhensk: Izdatel`stvo Amurskogo gosudarstvennogo universiteta, 2017. – 34 s. – URL: https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8409.pdf (data obrashheniya: 23.01.2025).

2. Bakeeva D. A. Vizualizaciya v postmodernistskoj reklame: izobrazhenie, cvet, shrift kak ee sostavlyayushhie / D. A. Bakeeva. – Tekst : e`lektronny`j // Inzhenerny`e texnologii i sistemy`. – Saransk, 2011. – № 1. – S. 191-194. – URL: <https://vestnik.mrsu.ru/content/pdf/11-1.pdf> (data obrashheniya: 28.01.2025).

3. Besedina I. V. Shrifty` kak vozmozhnost` aktivizacii fantazii, xudozhestvenny`x umenij, voobrazheniya / I. V. Besedina, D. S. Antonova, A. M. Timenkova. – Tekst : e`lektronny`j // Inzhenerno-stroitel`ny`j vestnik Prikaspiya. – Astraxan`, 2016. – № 1-2 (15-16). – S. 5-9. – URL: <https://reader.lanbook.com/journalArticle/382737> (data obrashheniya: 28.01.2025).

4. Maksimenko A. E. Teoreticheskie i prakticheskie osnovy` v graficheskoy podgotovke budushhix dizajnerov: iskusstvo shrifta i proektirovanie: metodicheskoe

posobie / A .E. Maksimenko. – Tekst : e`lektronny`j. – Yalta : RIO, 2015. – 65 s. – URL:

<https://gpa.cfuv.ru/attachments/article/3566/Iskusstvo%20shrifta%20i%20Proektirovanie.%20Metodicheskoe%20posobie.%20Maksimenko%20A.E..pdf> (data obrashheniya: 23.01.2025).

5. Mulonov P. F. Metodika obucheniya graficheskomu dizajnu (shriftovedenie) / P. F. Mulonov, G. A. Kory`tov. – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik Buryatskij gosudarstvenny`j universitet im. Dorzhi Banzarova. Obrazovanie. Lichnost`. Obshhestvo. – Ulan-Ude`, 2015. – № 4. – S 54-57. – EDN: WFBTJN. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-obucheniya-graficheskomu-dizaynu-shriftovedenie/viewer> (data obrashheniya: 23.01.2025).

Syuj, Yu. Shrift kak sredstvo vizualizacii verbal`noj informacii / Yu. Syuj, O. V. Polyakova. – Tekst : e`lektronny`j // Universitetskij nauchny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 57. – S. 261-266. – DOI 10.25807/PBH.22225064.2020.57.261.266 – EDN: LSOEQU. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44158803_79225900.pdf (data obrashheniya: 28.01.2025).

УДК 687.01

Акчурина-Муфтиева Н.М., доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры изобразительного и декоративного искусства, ГБОУ ВО Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», г. Симферополь, e-mail: Akchurina_05@mail.ru

Akchurina-Muftieva N.M., doctor of Art History, professor, professor of the Department of Fine and Decorative Arts, State budgetary educational institution of higher education of the Republic of Crimea «Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov», Simferopol, e-mail: Akchurina_05@mail.ru

Творческие новации в искусстве войлоковаления Creative innovations in the art of felting

Аннотация. В работе обобщен опыт современных мастеров, художников, студентов и преподавателей художественных вузов в разработке новых методов и технологий формирования художественных произведений из войлока, передача традиционных технологий молодому поколению. Систематизированы общие подходы в решении вопросов создания художественных произведений с использованием технологий войлоковаления. Обозначена важность возрождения войлоковаления в вузах, в русле поисков по совершенствованию и разработке новых технологий и технологических приемов, новых авангардистских и пост-авангардистских решений.

Ключевые слова: войлочное искусство, дизайн одежды, методы, инновационные технологии, современные художники, Центр художественного войлока.

Abstract. The paper summarizes the experience of modern masters, artists, students, and teachers from art universities in developing new methods and technologies for creating artistic works made of felt, as well as passing on traditional techniques to younger generations. General approaches to solving issues related to the creation of artistic works using felting technologies have been systematized. The importance of reviving felting practices within higher education institutions is highlighted, especially in the context of ongoing efforts to improve and develop new technologies, technological techniques and avant-garde and post-avant-garde solutions.

Keywords: felt art, fashion design, methods, innovative technologies, contemporary artists, Center for artistic felt.

Изучение процесса создания художественных изделий из войлока на современном этапе сталкивается с целым рядом проблем, как фундаментально-научных – отражение ментальности русского народа в искусстве или специфике форм художественного мышления народа, так и сугубо практических – влияние традиций на современное искусство, развитие

промыслов, освоение новых технологий и тенденций современного производства, передача традиционных производств молодому поколению и т.д.

Цель данной статьи заключается в выявлении новых методов и технологий формирования современного художественного произведения из войлока на основе работ современных мастеров и художников, а также работ студентов художественных вузов, в том числе студентов специальности декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.

Общетеоретическим и методическим проблемам изучения войлока посвящены работы Т.Х. Масалимова, А.Г. Янбухтиной, Ф.Ш. Хузина. Вопросы традиций и новаторства в искусстве войлока Азербайджана рассмотрены в работах Х.В. Асадова, К.М. Алиева; Узбекистана – Э.Ф. Гюль, Н.Р. Ахмедовой; Казахстана – А.А. Бекуловой; Кыргызстана – Б.Э. Таштобаева, Башкортостана – А.Г. Янбухтиной, Т.Х. Масалимова; Татарстана – Л.Г. Гриценко, А.К. Ахметшиной.

Первообраз войлочного искусства представлял создание утилитарных вещей, необходимых для личного и внутрисемейного использования. Произошедшие исторические изменения в структуре общества, в том числе разрушение родовой общины, привели к частичной, а в некоторых случаях и к полной утрате семантического значения изделия из войлока, однако данный процесс стимулировал развитие ремесла, ориентированного на внешнюю реализацию. Аккумулированные в культуре знания об особой эстетике и прагматике изделий из войлока и процессах их создания кристаллизовались в особых художественно-технических методах, которые придают изделиям необычайную структуру и орнаментальную насыщенность, помогают созданию оригинальных конструктивных и сюжетных решений.

Накопленный опыт поколений различных народов размыл границу между понятиями – войлочное ремесло, определяющее производство функциональных изделий, и войлоковальние как ответвление декоративно-прикладного искусства, создающее изделия с эстетической ценностью [1]. Современные мастера, опираясь на наследие предыдущих поколений, применяют новые способы изготовления, предлагают инновационные решения.

Эпоха глобализации подчеркивает процесс внедрения народных промыслов и материалов в современные культурные условия, способствуя возрождению декоративно-прикладного искусства, включая художественную обработку войлока. Для сохранения и развития данного искусства на мировом уровне в 1984 г. была создана Международная Ассоциация Фельтмейкеров (International Feltmakers Association – IFA). Целью Ассоциации является сохранение традиций и внедрение новых методов художественной обработки войлока посредством деятельности региональных групп, распространения журналов, выставок и образовательных мероприятий. Среди фельтмейкеров по всему миру существует взаимодействие и взаимообучение через сеть Internet, что активно способствует обмену опытом и знаниями, содействует

расширению сферы применения войлока [2]. Подобный поиск направлений в искусстве войлоковаления является основополагающим в процессе его развития, организовывая переход от декоративно-прикладного искусства к оригинальной изобразительной технике.

Ренессанс искусства войлоковаления поддерживается внедрениями новых технологий и разнообразных материалов, что активизирует промышленное производство инструментов и инновации в процессе обработки войлока. Особенно интересными, необычными в настоящее время являются приемы «нунофелтинг» или «нуновойлок» представляющие процесс соединения шерстяных волокон с различными материалами, такими как шелк, лен, хлопок, бамбуковые и протеиновые молочные волокна [3, с. 171].

В творческих работах используются сюжетные и орнаментальные мотивы различных культур. Наблюдается выраженная тенденция использования элементов войлока в развитии дизайна одежды. Повышенный интерес как со стороны отечественных, так и зарубежных модельеров к использованию войлока вызван ренессансом народных ремесел. Уникальные характеристики войлока открывают широкие возможности для его использования в производстве декоративных изделий, аксессуаров, обуви, а также введении его в коллекции одежды.

Художественная обработка войлока представляет собой одно из наиболее перспективных направлений в текстильном дизайне, объединяющее традиционные материалы с инновационными технологиями. Данный процесс открывает возможности для создания авангардных и эксклюзивных коллекций одежды, соответствующих запросам современного рынка. Войлок является многофункциональным материалом, позволяющим как возродить традиции, так и создавать предметы, соответствующие образам будущего.

Мастера и художники, продолжая народные традиции, создают войлочные изделия, являющиеся высокохудожественными образцами современного прикладного искусства. Их работы служат доказательством того, что изучение традиционных образцов стало стимулом творчества.

Архаические формы, образы и традиционные технологии ведут художников к поиску новых авангардистских и пост-авангардистских решений. Так, например, гобелены из цветной шерсти в технике «артпротис», впервые запатентованные в Чехословакии в 1960-х гг., получили признание во многих странах. Вид искусства «артпротис» подразумевает раскладывание по эскизу цветной кардочесаной шерсти на хлопчатобумажную ткань и ее ручную стежку. Наряду с шерстью используются также различные кружева, ленты, ткани и пряжи. Конечной стадией создания гобелена является пристрачивание шерсти к основе на специальном станке капроновыми нитками [4] (рис. 1²⁰). В настоящее время аналогия данной техники используется, в так называемой «шерстяной акварели», при создании картин,

²⁰ Рис. 1. Артпротис – разновидность нетканого гобелена.: Идеи и вдохновение в журнале Ярмарки Мастеров : [сайт]. – URL: <https://www.livemaster.by/topic/105922-artprotis-raznovidnost-netkanogo-gobelena> (дата обращения: 16.08.2025).

выполненных из разложенных на эскиз тонких волокон цветного войлока, закрепляемого в раме под стеклом

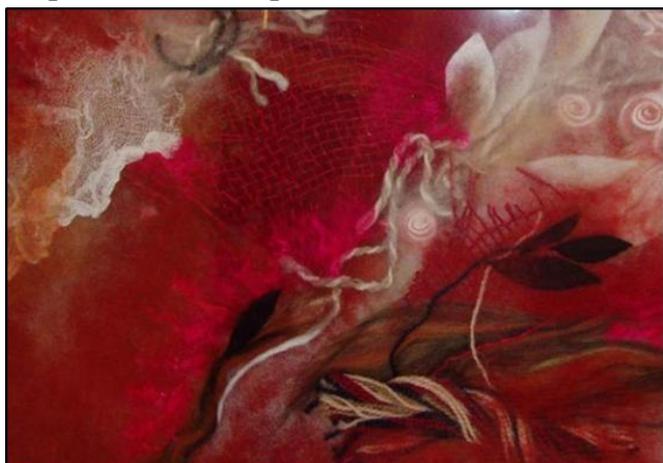

Рис. 1. Р. Филипова. Фрагмент гобелена в технике «артпротис»

Особого внимания заслуживает творчество азербайджанского художника Р. Абдулгусейн-оглы, использующего в своих сюжетных композициях из войлока различные технологические приемы. Многие годы он экспериментировал, искал новое для передачи своих идей и мыслей. По войлоку он выкладывает аппликации тканью, войлоком, цветным шнуром, создает орнаментальные

композиции при помощи стежки войлока, а также вываливания узоров из цветной шерсти [5]. Абстрактные композиции из контрастных шнуров различной толщины имеют определенную тему при отсутствии предметов и персонажей реального мира.

Синтетический войлок использует в своих самобытных панно Л.М. Кальюранд из Татарстана. Ею запатентована технология создания гобеленов из синтетических волокон путем прессования под давлением при больших температурных режимах [6]. Разнообразного содержания и настроения, работы автора – цветы, пейзажи, натюрморты, необыкновенны в цветовом сочетании и композиционном построении (рис. 2²¹). Технология прессования синтетических волокон нашла применение в Казани и является продолжением национальных традиций.

Представителем мусульманского авангарда в Татарстане является Х. Шарипов, отказывающийся в своих работах от реалистического изображения предметов, обращаясь к условному типу художественного обобщения. Авторская технология соединения отдельных деталей из драпа встык используется художником для создания мозаик-интарсий, посвященных быту и истории народа (рис. 3²²).

В основе метода соединения отдельных деталей без закрепления их на основе лежит технология татарской кожаной мозаики. Этим же способом художник создает и монументальные произведения, гармонично вписывающиеся в интерьеры общественных помещений [7].

²¹ Рис. 2. «Май мой березовый»: выставка Ляли Мухамедовны Кальюранд / Art16.ru – Культура и Искусство в Татарстане : [сайт]. – URL: <https://art16.ru/reportage/2011/05/20/may-mou-berezovyy-vystavka-lyali-muhamedovny-kalyurand> (дата обращения: 14.08.2025).

²² Рис. 3. Мелодия Курая. Шарипов Хамза. Оригинальные произведения искусства Art most : [сайт]. – <https://art-most.com/product/melodiya-kuraya-2-2/> (дата обращения: 13.08.2025).

Рис. 2. Кальюранд Л.М.
Нетканый гобелен.
Цветное синтетическое
волокно

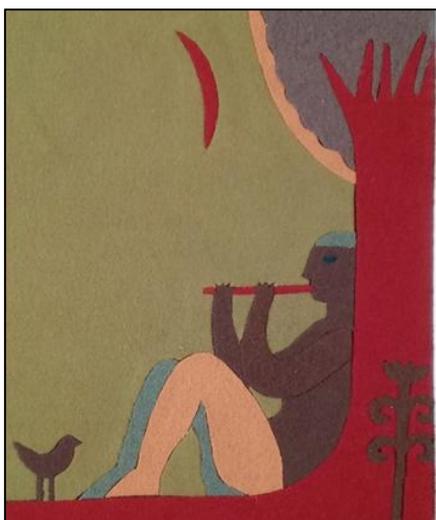

Рис. 3. Шарипов Х. Панно
«Мелодия Курая».
Интарсия, драп

Возрождение старинного промысла войлоковаления в первоизданном виде в условиях современности неприемлемо и нецелесообразно. Копирование традиционных орнаментальных сюжетов, образов, приводит к невозможности современного восприятия художественного произведения. Возрождение войлоковаления в педагогическом университете им.М. Акмуллы стало целью заслуженного художника РФ и РБ Т.Х. Масалимова. На базе университета был создан Центр художественного войлока, целью которого стало решение технологических и образных задач при слиянии ремесла и творчества. Под его руководством студенты в работах используют сюжеты народного фольклора, орнамента, символики в современной трактовке. Также проводятся работы по совершенствованию и разработке новых технологий и технологических приемов: так, применение текстильной прокладки между слоями войлока, привело к изменению износостойкости изделий в лучшую сторону и усовершенствованию процесса выполнения изделий [8].

Выполнение изделий способом войлоковаления позволяет студентам глубже понять природу декоративного изображения, принципов его формообразования и трансформации. Формирование художественного произведения начинается с создания художественного образа, а также новых способов и приемов выявления фактуры материала, что позволяет максимально воздействовать на зрителя. Творческие сюжетные и технологические поиски в работе с войлоком ведутся на направлении «декоративно-прикладное искусство и художественные промыслы» в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова. В работе с войлоком изучаются не только его природные и эстетические особенности, но и пластические возможности как текстильного материала. Акцент делается на их эстетическом содержании и народных традициях, затрагиваются вопросы композиции, колорита и стиливого единства. Из войлока создаются

декоративные панно, картины, коллекции костюмов.

Знакомство с войлоком начинается с первого курса на практикуме по декоративному искусству. Студенты впервые познают свойства мокрого валяния при выполнении сувенирных «валеночек-шептунов» и технику «шерстяной акварели».

Мягкость и пластичность войлока органично вписывается в современную одежду, делая ее оригинальной и элегантной. При применении способов и видов художественного оформления автор должен мастерски сочетать войлок с основными материалами. Первый опыт использования войлока в технике мокрого валяния студенты приобретают на третьем курсе: выполняются пробные работы отдельных элементов, малых ковриков способом вваливания узоров в основное полотно. Примером внедрения войлочных элементов в костюмные образы может служить коллекция костюмов в русском стиле Я. Гусевой. Здесь цветы и миниатюрные «валеночки-шептуны», выполненные из войлока, украшают костюмные образы на деталях из шерстяной и джинсовой тканей (рис. 4²³).

На четвертом курсе студенты знакомятся с техниками сухого валяния, а также иглопробивной техникой. Одна из первых дипломных работ (2012 г.), выполнена в технике фельцевания иглопробивным способом «Панно по мотивам украинской народной росписи» Л.М. Смольской. Композиционным центром панно выбраны птицы, часто встречающихся в украинских народных росписях, а пышные цветочные композиции, обрамляющие центральную часть – по мотивам петриковской росписи (рис. 5). Яркое и красочное панно, предназначенное для общественного интерьера – обращение к народному творчеству как к точке опоры, позволяющей найти новые пластические средства.

Сухое и мокрое валяние, а также иглопробивную технику на тонкой шерстяной ткани использовала И. Разгуляева в выпускной квалификационной работе «Русский сувенир» (рис. 6). В творческой работе орнаментальные композиции, характерные для русских народных художественных промыслов, вплетаются в костюмные образы, имеющие двойное назначение: как подиумные в сочетании с кокошниками, так и повседневные без головных уборов.

Глубокие исследования в области традиционного и современного войлоковаляния проводятся студентами в процессе обучения в магистратуре.

В выпускной квалификационной работе «Магия русского войлока» крымский мастер по войлочному делу и магистрант кафедры декоративного искусства В. Глинка раскрыла историю древнего ремесла, осветила особенности традиций войлоковаляния в регионах России, проанализировала современные художественные и технологические направления в области современных этнических коллекций костюмов. На основе исследования выполнила авторскую коллекцию бесшовных изделий верхней одежды из различных видов волокон войлока в синтезе с методом «нуновойлок» на

²³ Рис. 4-8. Фото автора статьи.

основе традиций русских народных промыслов (Гжель, Хохлома) и древнерусских мотивов (рис. 7).

Рис.4. Я. Гусева. Коллекция костюмов в русском стиле.
Руководитель: В.А. Левицкая

Рис. 5. Л.М. Смольская. Панно по мотивам украинской народной росписи, 2012 г.
Драп, волокна кордочеса, техника фельцевания

Рис. 6. И. Разгуляева. Коллекция «Русский сувенир»
Выпускная квалификационная работа. Руководитель: В.А. Левицкая

Каждое из трех пальто выполнялось в своей технике, из шерсти разного качества. Пальто «Гжель» полуприлегающего А-силуэта создано в технике мокрого валяния из волокон местной «деревенской» шерсти овец цыганской породы белого цвета и вискозы. По верху полочек, спинки и рукавам сформирован рисунок в технике «шерстяная акварель» свободными

волокнами шерсти и вискозы на этапе раскладки и дополнен (в готовом изделии) декоративным шнуром из белой и синей пряжи. Роль подкладки выполняет привалянный к основному полотну пальто слой вискозы. Пальто «Древнерусские мотивы» – демисезонное прямого силуэта с круглой кокеткой – выполнено из немецкой шерсти австралийского мериноса и вискозы. От подола к верху изделия шерсть вываляна в градиентной растяжке от темного к более светлому. Подол и низ рукавов декорированы рисунком «огурцы» в технике нуно-фелтинг с прорезными фрагментами. Готовое изделие дополнено вышивкой бисером, стеклярусом и мелкими бусинами. Пальто «Золотая хохлома» выполнено из черной итальянской шерсти австралийского мериноса и волокон вискозы. Отлетная кокетка, рукава по окату в верхней части декорированы рисунком по мотивам народного промысла «Хохлома» путем приваливания фрагментов, вырезанных из «вискозной бумаги».

Рис. 7. В. Глинка. Коллекция бесшовной войлочной верхней одежды «Магия русского войлока»: а – пальто «Гжель», б – пальто «Древнерусские мотивы», в. – пальто «Золотая Хохлома». Магистерская работа. Руководитель: М.Б. Григорьева

Изучению семантики и морфологии традиционных орнаментов в изделиях из войлока народов Великой степи, в частности Монголии, Казахстана и Тувы, посвящено магистерское исследование А. Пугач. На его основе была разработана авторская коллекция верхней одежды «Наследие Великой Степи». Концепция проекта основывалась на этнических мотивах народов Великой степи. Объединяющим фактором стали стилизованные войлочные орнаменты, в сочетании с изображениями элементов культуры вышеперечисленных народов.

Орнаменты в авторской переработке созданы в современной технике «нуновойлок», представляющей собой набивание специальной иглой шерсти

на тканную основу одежды (рис. 8). Три костюма-образа женской верхней одежды представляют собой переосмысленные культурные образы народов Монголии, Казахстана и Тувы. Силуэты костюмов подчеркивают целостность образов, в то время как декоративные элементы несут на себе всю глубину смысла традиционных орнаментов и эстетических представлений вышеозначенных народов. Основой для декоративного решения послужили стилизованные геометрические, зооморфные, фитоморфные и антропоморфные мотивы. В качестве дополнения образов были введены изображения, передающие быт и окружающую среду кочевников.

Рис. 8. А. Пугач. Коллекция верхней одежды «Наследие Великой Степи»: а. – монгольский костюм, б – тувинский костюм, в – казахский костюм.

Руководитель: Н.М. Акчурина-Муфтиева

Таким образом, исследование студентами способов и видов войлока способствует более глубокому пониманию основ декоративно-прикладного искусства, принципов переработки и трансформации природных форм, широкому их применению в проектировании современных модных коллекций одежды и предметов декоративного искусства. Основными направлениями развития творчества в художественных работах с войлоком можно считать последовательное создание произведений от изучения сюжетов народного фольклора, орнаментов, символики через современную трактовку и творческую интерпретацию, посредством совершенствования и разработки новых технологий и технических приемов.

Использование традиционных орнаментов в современных художественных работах и костюмных образах позволяет сохранять народные традиции, глубже понять природу декоративного изображения, принципов его формообразования и трансформации, позволяет внедрить традиционные элементы в современное искусство войлоковальничества. Объединение

традиционного материала – войлока – с инновационными технологиями открывает возможности для создания авангардных и эксклюзивных коллекций одежды, соответствующих запросам современного рынка. Войлок является многофункциональным материалом, позволяющим как возродить традиции, так и создавать предметы, соответствующие образам будущего.

Литература

1. Октябрьская И. В. Художественный войлок казахов Алтая. История и современность / И. В. Октябрьская, С. К. Сураганов // Народы Евразии. Традиции и современность : материалы казахстанско-российского семинара. – Астана, 2012. – С. 99-103. – Текст : непосредственный.

2. Ядамжав, Ц. Монгол Ардын Хээ Угалзын Эх Дурсууд (монгольский национальный орнамент) / Ц. Ядамжав. – Улаанбаатар, 1985. – URL: <http://monornament.bsu.ru/gallery/item/?id=43> (дата обращения 09.08.2024). – Текст : электронный.

3. Авдеева О. Г. Художественное войлоковальное как современный социокультурный феномен / О. Г. Авдеева, Е. Л. Антонова // Наука. Искусство. Культура. – 2017. – Выпуск 1 (13). – С. 167-173. – Текст : непосредственный.

4. Коршун К. Артпротис – разновидность нетканого гобелена / К. Коршун. – URL: <https://www.livemaster.ru/topic/105922-artprotis-raznovidnost-netkanogo-gobelena> (дата обращения 10.05.2024). – Текст : электронный.

5. Алиева К. М. Азербайджанские войлочные изделия: традиция и современность / К. М. Алиева // Материалы Международного симпозиума «Искусство войлока в тюркском мире: история и современность». – Казань : Заман, 2013. – С. 66-70. – Текст : непосредственный.

6. Гриценко Л. Г. Искусственный войлок в творчестве казанских художников (Л. Кальюранд, Д. Басырова и др.) / Л. Г. Гриценко // Материалы Международного симпозиума «Искусство войлока в тюркском мире: история и современность». – Казань : Заман, 2013. – С. 143-146. – Текст : непосредственный.

7. Ахметшина А. К. Интарсии Хамзы Шарипова / А. К. Ахметшина // Материалы Международного симпозиума «Искусство войлока в тюркском мире: история и современность». – Казань : Заман, 2013. – С. 150-152. – Текст : непосредственный.

8. Масалимов Т. Х. Новые направления в работе с войлоком (из опыта работы Центра художественного войлока при Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы) / Т. Х. Масалимов, Э. Э. Пурик // Материалы Международного симпозиума «Искусство войлока в тюркском мире: история и современность». – Казань : Заман, 2013. – С. 26-30. – Текст : непосредственный.

References

1. Oktyabr'skaya I. V. Xudozhestvenny`j vojlok kazaxov Altaya. Istoriya i sovremennost` / I. V. Oktyabr'skaya, S. K Suraganov // Narody` Evrazii. Tradicii i sovremennost` : materialy` kazaxstansko-rossijskogo seminaru. – Astana, 2012. – S. 99-103. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Yadamzhav, Cz. Mongol Ardy`n Xe`e` Ugalzy`n E`x Dursuud (mongol`skij nacional`ny`j ornament) / Cz. Yadamzhav. – Ulaanbaatar, 1985. – URL: <http://monornament.bsu.ru/gallery/item/?id=43> (data obrashheniya 09.08.2024). – Tekst : e`lektronny`j.
3. Avdeeva O. G. Xudozhestvennoe vojlokovalyanie kak sovremenny`j sociokul`turny`j fenomen / O. G. Avdeeva, E. L. Antonova // Nauka. Iskusstvo. Kul`tura. – 2017. – Vy`pusk 1 (13). – S. 167-173. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Korshun K. Artprotis – raznovidnost` netkanogo gobelena / K. Korshun. – URL: <https://www.livemaster.ru/topic/105922-artprotis-raznovidnost-netkanogo-gobelena> (data obrashheniya 10.05.2024). – Tekst : e`lektronny`j.
5. Alieva K. M. Azerbajdzhanskije vojlochny`e izdeliya: tradiciya i sovremennost` / K. M. Alieva // Materialy` Mezhdunarodnogo simpoziuma «Iskusstvo vojloka v tyurkskom mire: istoriya i sovremennost`». – Kazan` : Zaman, 2013. – S. 66-70. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Gricenko L. G. Iskusstvenny`j vojlok v tvorcestve kazanskix xudozhnikov (L. Kal`yurand, D. Basy`rova i dr.) / L. G. Gricenko // Materialy` Mezhdunarodnogo simpoziuma «Iskusstvo vojloka v tyurkskom mire: istoriya i sovremennost`». – Kazan` : Zaman, 2013. – S. 143-146. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Axmetshina A. K Intarsii Xamzy` Sharipova / A. K. Axmetshina // Materialy` Mezhdunarodnogo simpoziuma «Iskusstvo vojloka v tyurkskom mire: istoriya i sovremennost`». – Kazan` : Zaman, 2013. – S. 150-152. – Tekst : neposredstvenny`j.
8. Masalimov T. X. Novy`e napravleniya v rabote s vojlokom (iz opy`ta raboty` Centra xudozhestvennogo vojloka pri Bashkirskom gosudarstvennom pedagogicheskom universitete im. M. Akmully`) / T. X. Masalimov, E`. E`. Purik // Materialy` Mezhdunarodnogo simpoziuma «Iskusstvo vojloka v tyurkskom mire: istoriya i sovremennost`». – Kazan` : Zaman, 2013. – S. 26-30. – Tekst : neposredstvenny`j.

Akchurina-Muftieva N.M., doctor of Art History, professor, professor of the Department of Fine and Decorative Arts, State budgetary educational institution of higher education of the Republic of Crimea "Crimean engineering and pedagogical university named after Fevzi Yakubov", Simferopol, e-mail: Akchurina_05@mail.ru

Creative innovations in the art of felting

Abstract. The paper summarizes the experience of modern masters, artists, students, and teachers from art universities in developing new methods and technologies for creating artistic works made of felt, as well as passing on traditional techniques to younger generations. General approaches to solving issues related to the creation of artistic works using felting technologies have been systematized. The importance of reviving felting practices within higher education institutions is highlighted, especially in the context of ongoing efforts to improve and develop new technologies, technological techniques and avant-garde and post-avant-garde solutions.

Keywords: felt art, fashion design, methods, innovative technologies, contemporary artists, Center for Artistic Felt.

The study of the process of creating artistic felt products at the present stage faces a number of problems, both fundamentally scientific—such as reflecting the mentality of the Russian people in art or the specifics of the forms of artistic thinking of the people—and purely practical ones—the influence of traditions on contemporary art, the development of crafts, the mastery of new technologies and trends in modern production and the transfer of traditional industries to the younger generation, etc.

The aim of this article is to identify new methods and technologies for creating contemporary artworks from felt based on the works of modern masters and artists, as well as students of art universities, including those specializing in decorative and applied arts and folk crafts at Fevzi Yakubov Crimean Engineering and Pedagogical University.

General theoretical and methodological issues concerning the study of felt have been addressed by T.H. Masalimov, A.G. Yanbukhtina and F.Sh. Khuzin. The topics of tradition and innovation in Azerbaijani felt art have been explored by H.V. Asadov and K.M. Aliev; Uzbekistani felt art has been examined by E.F. Gyl and N.R. Akhmedova; Kazakhstani felt art by A.A. Bekulova; Kyrgyzstani felt art by B.E. Tashobaev; Bashkortostan's felt art by A.G. Yanbukhtina and T.H. Masalimov; and Tatarstan's felt art by L.G. Gritsenko and A.K. Akhmetshina.

The archetype of felt art involved the creation of utilitarian objects necessary for personal and intra-familial use. Historical changes in the societal structure—specifically, the disintegration of tribal communities—led to a partial or even complete loss of the semantic significance of these artifacts. However, this process

stimulated the evolution of craftwork geared towards external realization. The knowledge that has survived to the present day in the field of felt art has materialized into unique artistic and technical methods, imparting extraordinary structures and ornamental richness to the products while generating original constructive and narrative solutions. Generations of experience across various cultures have blurred the boundary between the concepts of felt craft, which defines the production of functional items, and felting as a branch of decorative art, producing items with aesthetic value [1]. Modern practitioners, drawing upon the legacy of previous generations, introduce novel forms and rhythms into their creations, while the accelerated development of felting reflects shifts in technological aspects and the demands of the times.

The era of globalization emphasizes the process of integrating folk crafts and materials into contemporary cultural contexts, contributing to the revival of decorative-applied arts, including the artistic processing of felt. To preserve and advance this art form globally, the International Association of Feltmakers (IFA) was established in 1984. The goal of the Association is to preserve traditions and implement new techniques in the artistic processing of felt through the activities of regional groups, journals, exhibitions and educational events. Among feltmakers worldwide, there exists interaction and mutual learning facilitated by the Internet, which actively promotes the exchange of experiences and knowledge, contributing to the expansion of felt applications [2]. This exploration of directions in felting art is fundamental to its development, facilitating the transition from decorative-applied arts to an original pictorial technique.

The renaissance of felting art is supported by the introduction of new technologies and diverse materials, which stimulate industrial tool production for felt processing and lead to the emergence of new methodologies. For instance, the addition of needle-punching techniques, involving the interlocking of fibers using specialized needles, to the wet felting technology based on mechanical wool treatment in an alkaline environment. Currently, yarns used in felting are combined with various materials such as silk, linen, cotton, bamboo and protein milk fibers. Traditional felt-making methods are complemented by innovative approaches like “nunofelting”, which involve combining wool fibers with fabric [3, p. 171].

Among contemporary artists, it has become popular to experiment with felt-processing techniques, combining them with modern materials. Their creative works incorporate narrative and ornamental motifs from various cultures. There is a pronounced trend toward incorporating felt elements in fashion design. Both domestic and foreign designers show increased interest in using felt due to the revival of folk crafts. The unique properties of felt offer extensive opportunities for its application in the manufacture of decorative items, accessories, footwear, and inclusion in clothing collections.

Artistic processing of felt represents one of the most promising areas in textile design, combining traditional materials with innovative technologies. This process opens up possibilities for creating avant-garde and exclusive clothing collections that meet the demands of the modern market. Felt is a versatile material that allows

both the revival of traditions and the creation of items corresponding to future visions.

Masters and artists, continuing folk traditions, create felt products that are highly artistic examples of contemporary applied art. Their work demonstrates that studying traditional samples has become a stimulus for creativity.

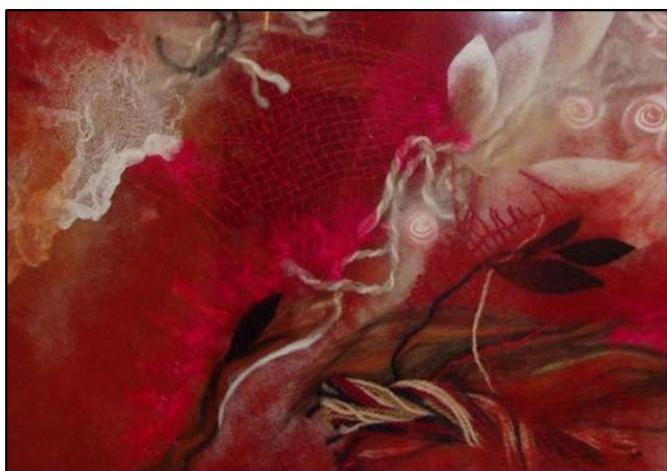

Fig. 1. R. Filipova. Fragment of a tapestry in the "artprotis" technique

Archaic forms, images, and traditional technologies drive artists to seek new avant-garde and post-avant-garde innovations. For example, tapestries made from colored wool using the "artprotis" technique, first patented in Czechoslovakia in the 1960s, gained recognition in many countries. The art form "artprotis" involves laying out colored carded wool according to a sketch onto a cotton fabric and then hand-stitching it. In addition to wool, various laces, ribbons, fabrics, and

yarns are also utilized. The final stage in creating a tapestry involves stitching the wool to the base on a special machine using nylon threads [4] (Fig. 1²⁴). Today, an analogy of this technique is employed in what is known as "wool watercolor," where pictures are created from thin layers of colored felt fibers arranged over a sketch and secured under glass in a frame.

Particularly noteworthy is the work of Azerbaijani artist R. Abdulguseynogly, who employs various technological techniques in his narrative compositions using felt. Over many years, he has experimented and sought new ways to convey his ideas and thoughts. He creates appliqués on felt using fabric, felt and colored cord. His ornamental compositions are achieved through stitching felt and felting patterns from colored wool [5]. Abstract compositions made from contrasting cords of varying thicknesses carry specific themes despite lacking real-world subjects or characters.

L.M. Kaljurand from Tatarstan uses synthetic felt in her distinctive panels. She has patented a method for making tapestries from synthetic fibers by pressing them under high temperatures and pressure [6]. The author's works, which include flowers, landscapes, still lifes and more, are remarkable for their color combinations and compositional arrangements (Fig. 2²⁵). The technology of pressing synthetic fibers has found application in Kazan and continues national traditions.

²⁴ Fig. 1. Artprotis – a type of non-woven tapestry. Ideas and inspiration in the Masters Fair magazine: [website]. – URL: <https://www.livemaster.by/topic/105922-artprotis-raznovidnost-netkanogo-gobelena> (accessed: 16.08.2025).

²⁵ Fig. 2. "My Birch May": Lyalya Mukhamedovna Kaljurand's Exhibition / Art16.ru - Culture and Art in Tatarstan : [website]. - URL: <https://art16.ru/reportage/2011/05/20/may-moy-berezovyy-vystavka-lyali-muhamedovny-kalyurand> (accessed: 14.08.2025).

Fig. 2. L.M. Kaljurand.
Non-woven tapestry.
Colored synthetic fiber

Fig. 3. H. Sharipov. Panel
“Melody of Kurai”.
Felt mosaic, drape

H. Sharipov is a representative of the Muslim avant-garde in Tatarstan, who rejects realistic depictions of objects in his work, opting instead for a conditional type of artistic generalization. In felt mosaics, the artist focuses on elements of ornamentation and symbols. The author's technique of joining individual felt pieces seamlessly is used to create mosaics dedicated to the everyday life and history of the people (Fig. 3²⁶).

The method of connecting separate parts without fixing them to a base is based on the technology of Tatar leather mosaic. The same technique is also used by the artist to create monumental works that harmoniously fit into the interiors of public spaces [7].

Reviving the ancient craft of felting in its original form under modern conditions is unacceptable and impractical. Copying traditional ornamental plots and images leads to the impossibility of contemporary perception of an artistic work. The revival of felting at the Pedagogical University named after M. Akmulla became the goal of the Honored Artist of the Russian Federation and the Republic of Bashkortostan T.H. Masalimov. Based at the university, the Center for Artistic Felting was established with the aim of solving technological and figurative tasks through the integration of craftsmanship and creativity. Under his guidance, students incorporate themes from folklore, ornamentation, and symbolism in their works, interpreting them in a modern way.

Additionally, efforts are being made to improve and develop new technologies and techniques: for instance, the use of textile interlining between layers of felt has led to improved durability of the products and enhanced the working process [8].

Working with felt allows students to gain a deeper understanding of the nature of decorative imagery, its principles of formation, and transformation. The creation of an artwork begins with an imaginative task and the search for a sketch, as well as exploring new methods and techniques to reveal the texture of the material, which enables maximum impact on the viewer. Creative narrative and

²⁶ Fig. 3. Melody of Kurai. Sharipov Hamza. Original Works of Art Art Most : [website]. - <https://art-most.com/product/melodiya-kuraya-2-2/> (accessed: 13.08.2025).

technological explorations in working with felt are conducted within the field of study of "Decorative and Applied Arts and Crafts" at the Fevzi Yakubov Crimean Engineering and Pedagogical University. In working with felt, not only its natural and aesthetic characteristics are studied, but also its plastic possibilities as a textile material. Emphasis is placed on their aesthetic content and folk traditions, addressing issues such as composition, color harmony and stylistic unity. Decorative panels, paintings and costume collections are created from felt.

Introduction to felt begins in the first year during a workshop on decorative arts. Students initially explore the properties of wet felting while creating souvenir "felt boots-whisperers" and learn the technique of "wool watercolor."

The softness and flexibility of felt naturally integrates into modern clothing, making it unique and elegant. When applying various artistic decoration techniques, the author must skillfully combine felt with primary materials. Students gain their initial experience using felt in wet felting techniques during their third year: they complete trial projects involving individual elements and small rugs by embedding patterns into the main fabric. An example of incorporating felt elements into costume designs can be seen in Y. Guseva's collection of costumes in the Russian style. Here, felted flowers and boots adorn costume designs on details made from woolen and denim fabrics (Fig. 4²⁷).

Fig. 4. Y. Guseva. Collection of Costumes in Russian Style.
Supervisor: V.A. Levitskaya

Fig. 5. L.M. Smolskaya. Panel inspired by Ukrainian folk painting, 2012.
drape, cordochese fibers, felting technique

In the fourth year, students become familiar with dry felting techniques as well as needle-punching techniques. One of the earliest diploma projects (2012), executed using the needle-punched felting technique, is "Panel inspired by Ukrainian folk painting" by L.M. Smolskaya. The compositional center of the panel features birds commonly found in Ukrainian folk art, while the lush floral compositions framing the central part are inspired by Petrykovka painting (Fig. 5).

²⁷ Figs. 4-8. Photo by the article's author.

This vibrant and colorful panel, intended for a public interior, serves as a tribute to folk art, providing a foundation for discovering new plastic means.

I. Razgulyaeva utilized both dry and wet felting, as well as needle-punching techniques on fine woollen fabric in her graduation project titled "Russian Souvenir" (Fig. 6). In this creative work, ornamental compositions typical of Russian folk crafts are woven into costume designs that serve a dual purpose: as runway outfits paired with kokoshniks and as everyday wear without headgear.

Fig. 6. I. Razgulyaeva. Collection "Russian Souvenir".
Graduation project. Supervisor: V.A. Levitskaya

Extensive research in the field of traditional and contemporary felting is carried out by students during their master's studies.

In her graduate project "Magic of Russian Felt" Crimean felt artist and Master's student of the Department of Decorative Arts V. Glinka explored the history of the ancient craft, highlighted regional traditions of felting in Russia and analyzed contemporary artistic and technological trends in the realm of ethnic costume collections. Based on this research, she created an authorial collection of seamless outerwear items made from different types of felt fibers combined with the "nuno-felt" method, drawing inspiration from Russian folk crafts (Gzhel, Khokhloma) and ancient Russian motifs (Fig. 7).

Each of the three coats was made using a different technique and wool of varying quality. The semi-fitted A-line "Gzhel" coat was created using the wet felting technique with fibers from local "village" sheep wool of the Gypsy breed, white in color and viscose. The design on the upper part of the front panels, back, and sleeves was achieved using the "wool watercolor" technique with free wool and viscose fibers during the layout stage and further embellished (on the finished garment) with a decorative cord made from white and blue yarn. The role of lining is fulfilled by a layer of viscose felted onto the main fabric of the coat. The "Ancient Russian Motifs" coat, a demi-season straight silhouette with a round yoke, is made

from German - Australian merino wool and viscose. From the hem to the top of the garment, the wool is felted in a gradient stretch from dark to lighter shades. At the hem, sleeve bottom and yoke, a "cucumber" pattern is applied using the nuno-felting technique with cut-out fragments. The finished item is embellished with beadwork, glass beads and small pearls. The "Golden Khokhloma" coat is made from black Italian – Australian merino wool and viscose fibers. The standing collar, sleeves along the armhole in the upper part are decorated with a design inspired by the Khokhloma folk craft, achieved by felting fragments cut from "viscose paper."

Fig. 7. V. Glinka. Collection of seamless felt outerwear "Magic of Russian Felt": a - coat "Gzhel", b - coat "Ancient Russian Motifs", c - coat "Golden Khokhloma". Master's thesis. Supervisor: M.B. Grigorieva

The study of semantics and morphology of traditional ornaments in felt products of the Great Steppe peoples, particularly those of Mongolia, Kazakhstan and Tuva, is the focus of A. Pugach's master's research. Based on this research, an authorial collection of outerwear called "Pret-a-porte de Luxe" "Heritage of the Great Steppe" was developed. The concept of the project was based on the ethnic motifs of the Great Steppe peoples. Stylized felt ornaments, combined with depictions of cultural elements from these nations, served as the unifying factor.

Ornaments in the author's interpretation were created using the modern "nunofelting" technique, which involves punching wool onto a woven fabric base (Fig. 8). Three costume-like women's outerwear pieces represent reinterpreted cultural images of the peoples of Mongolia, Kazakhstan and Tuva. The silhouettes of the costumes emphasize the integrity of the images, while the decorative elements carry the full depth of meaning of traditional ornaments and aesthetic concepts of these peoples. The basis for the decorative solution was stylized geometric, zoomorphic, phytomorphic and anthropomorphic motifs. To complement the

images, depictions conveying the lifestyle and environment of nomads were introduced.

Fig. 8. A. Pugach. Outerwear collection "Heritage of the Great Steppe":
a. - Mongolian costume, b - Tuvan costume, c - Kazakh costume.
Master's thesis. Supervisor: N.M. Akchurina-Muftieva

Studying various types and techniques of felt helps students gain a deeper understanding of the fundamentals of decorative-applied arts, the principles of transforming natural forms and their broad application in designing contemporary fashion collections and decorative art objects.

Thus, the main directions for developing creativity in artistic works with felt involve progressively creating pieces from studying themes of folklore, ornaments and symbolism through modern interpretations and creative adaptations, facilitated by improving and inventing new technologies and technical approaches.

The incorporation of traditional ornaments into contemporary artworks and costume designs helps preserve folk traditions, deepens our understanding of the nature of decorative imagery, its formative principles and transformations, enabling the integration of traditional elements into modern felting art. Combining the traditional material of felt with innovative technologies opens up opportunities for creating avant-garde and exclusive clothing collections that meet the demands of today's market. Felt is a versatile material that allows us to both revive traditions and create objects that align with future visions.

References

1. Oktyabr`skaya I. V. Xudozhestvenny`j vojlok kazaxov Altaya. Istoriya i sovremennost` / I. V. Oktyabr`skaya, S. K Suraganov // Narody` Evrazii. Tradicii i sovremennost` : materialy` kazaxstansko-rossijskogo seminaru. – Astana, 2012. – S. 99-103. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Yadamzhav, Cz. Mongol Ardy`n Xe`e` Ugalzy`n E`x Dursuud (mongol`skij nacional`ny`j ornament) / Cz. Yadamzhav. – Ulaanbaatar, 1985. – URL: <http://monornament.bsu.ru/gallery/item/?id=43> (data obrashheniya 09.08.2024). – Tekst : e`lektronny`j.
3. Avdeeva O. G. Xudozhestvennoe vojlokovalyanie kak sovremenny`j sociokul`turny`j fenomen / O. G. Avdeeva, E. L. Antonova // Nauka. Iskusstvo. Kul`tura. – 2017. – Vy`pusk 1 (13). – S. 167-173. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Korshun K. Artprotis – raznovidnost` netkanogo gobelena / K. Korshun. – URL: <https://www.livemaster.ru/topic/105922-artprotis-raznovidnost-netkanogo-gobelena> (data obrashheniya 10.05.2024). – Tekst : e`lektronny`j.
5. Alieva K. M. Azerbajdzhanskije vojlochny`e izdeliya: tradiciya i sovremennost` / K. M. Alieva // Materialy` Mezhdunarodnogo simpoziuma «Iskusstvo vojloka v tyurkskom mire: istoriya i sovremennost`». – Kazan` : Zaman, 2013. – S. 66-70. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Gricenko L. G. Iskusstvenny`j vojlok v tvorcestve kazanskix xudozhnikov (L. Kal`yurand, D. Basy`rova i dr.) / L. G. Gricenko // Materialy` Mezhdunarodnogo simpoziuma «Iskusstvo vojloka v tyurkskom mire: istoriya i sovremennost`». – Kazan` : Zaman, 2013. – S. 143-146. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Axmetshina A. K Intarsii Xamzy` Sharipova / A. K. Axmetshina // Materialy` Mezhdunarodnogo simpoziuma «Iskusstvo vojloka v tyurkskom mire: istoriya i sovremennost`». – Kazan` : Zaman, 2013. – S. 150-152. – Tekst : neposredstvenny`j.
8. Masalimov T. X. Novy`e napravleniya v rabote s vojlokom (iz opy`ta raboty` Centra xudozhestvennogo vojloka pri Bashkirskom gosudarstvennom pedagogicheskom universitete im. M. Akmully`) / T. X. Masalimov, E`. E`. Purik // Materialy` Mezhdunarodnogo simpoziuma «Iskusstvo vojloka v tyurkskom mire: istoriya i sovremennost`». – Kazan` : Zaman, 2013. – S. 26-30. – Tekst : neposredstvenny`j.

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

УДК 687.01:37

Баландина Е.А., кандидат технических наук, доцент, старший преподаватель кафедры художественной вышивки ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А., e-mail: balandina_elena@mail.ru

Balandina E.A., candidate of technical sciences, associate professor, senior lecturer of the art embroidery department, Russian University of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2A, e-mail: tpiovshni@yandex.ru

Проектирование женских изделий с художественной вышивкой как процесс совершенствования профессиональных навыков студентов в конструировании и моделировании одежды
Designing women's products with artistic embroidery on a sketch as a process of improvement by students Bachelor's degree students' professional skills in designing and modeling of clothes

Аннотация. В статье исследуется процесс выполнения задания «Проектирование женского изделия с художественной вышивкой», который позволяет не только закрепить знания и навыки по конструированию и моделированию одежды, но и изучить стадии, последовательность проектирования и изготовления новых моделей на предприятиях швейной промышленности. Раскрыты требования и основные аспекты выполнения задания на каждом этапе, показана взаимосвязь последовательности проектирования нового изделия с процессом создания художественной вышивки.

Ключевые слова: конструирование и моделирование одежды, художественная вышивка, предпроектное исследование, эскизный проект, технический проект, макет изделия, практические навыки.

Abstract. The article deals with the process of performing the task «Designing a women's product with artistic embroidery», which allows not only to consolidate knowledge and skills in the design and modeling of clothing, but also to study the stages and sequence of design and manufacture of new models at the enterprises of the clothing industry. The requirements and the main aspects of performing the task at each stage are disclosed, the relationship between the sequence of designing a new product with the process of creating artistic embroidery is shown.

Keywords: design and modeling of women's clothing, artistic embroidery, pre-project research, sketch project, technical modeling, product layout, practical skills.

Художник, специализирующийся на декорировании изделий художественной вышивкой, владеет не только ее конкретными видами и приемами, но и вопросами конструирования и моделирования одежды, разбирается в современных материалах, направлениях моды, стилях одежды, ориентируется в процессах проектирования и изготовления изделий в швейной отрасли [6, с. 45].

Особенностью процесса создания изделия с художественной вышивкой является постоянный поиск объемных форм, покроя, цветовых и композиционных решений. Профессионализм художника по вышивке проявляется не только в умении создать высокохудожественное произведение, но и транслировать ценности национальной культуры в орнаменте, цвете и композиции вышивки.

Образовательный процесс освоения дисциплины «Конструирование и художественное моделирование одежды с художественной вышивкой» базируется на практико-ориентированном подходе, позволяющем студентам получить знания и умения посредством выполнения практических задач, направленных на применение новых идей в создании одежды, развития аналитических навыков творческой работы при разработке эскизов [2, с. 135].

Рабочая программа дисциплины «Конструирование и художественное моделирование одежды с художественной вышивкой» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 2020 г., и реализуется с целью подготовки бакалавров в этой области [10].

Учебное задание «Проектирование женской одежды с художественной вышивкой» завершает изучение дисциплины и базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по теории моды, общих сведениях об одежде, внешней форме изделий различных видов, ассортименте, опыте построения чертежей конструкций, видах конструктивного и художественного моделирования, технологии изготовления макетов, последовательности проведения примерки изделий и методах исправления дефектов посадки изделия на фигуре человека.

Эффективность обучения конструированию и моделированию швейных изделий невозможна без знания студентами этапов проектирования изделий на предприятиях швейной промышленности и понимания взаимосвязи этих этапов с процессом создания художественной вышивки [5, с. 266-278; 8]. Цель задания – изучение стадий конструкторско-технологической подготовки швейного производства, которые будут необходимы для дальнейшей профессиональной деятельности. По словам академика РАО В.Ф. Максимович, «существует прямая связь качества подготовки художников

художественной вышивки и перспективы будущей профессиональной деятельности – открытия собственных художественно-творческих мастерских, приносящих не только радость уникального высокохудожественного труда, но и способствующих решению материальных вопросов» [7, с. 15].

Последовательность выполнения задания включает следующие этапы:

- *предпроектное исследование* (постановка задачи проектирования изделия);
- *эскизный проект* (выполнение эскизов моделей-аналогов, моделей-предложений, художественного эскиза выбранного изделия);
- *технический проект* (разработка технического эскиза модели, технического рисунка вышивки, построение чертежа конструкции, лекал деталей изделия с обозначением месторасположения вышивки, изготовление макета) [9].

Цель *предпроектного исследования* заключается в сборе и анализе источников, что позволяет студентам определить ключевые параметры и требования к будущему изделию [5, с. 3-17]. Объективность и качество принимаемых решений на последующих этапах напрямую зависят от полноты и точности собранных данных. Творческими источниками служат художественные стили в искусстве, исторический и народный костюм, произведения мастеров изобразительного искусства, различные орнаменты и виды художественной вышивки, литературные и музыкальные произведения. Используя официальные сайты ведущих домов мод, специализированные издания, показы сезонных коллекций, студенты анализируют актуальные тенденции и определяют ключевые стили, которые доминируют в текущем сезоне, изучают фактуру и текстуру тканей, цветовое решение, орнамент и декоративное оформление моделей, обращая внимание на то, какие формы и силуэты актуальны.

В процессе *предпроектного исследования* студенты выполняют *фор-эскизы* моделей, что способствует сбору информации и анализу накопленного творческого материала. Заключительным этапом *предпроектного исследования* является анализ всех собранных материалов, *фор-эскизов* и разработка *мудборда* – творческой концепции модели.

Фор-эскиз – это графическое изображение первоначального замысла, образ будущего изделия (рис. 1-3²⁸). Выполняя *фор-эскизы*, студенты

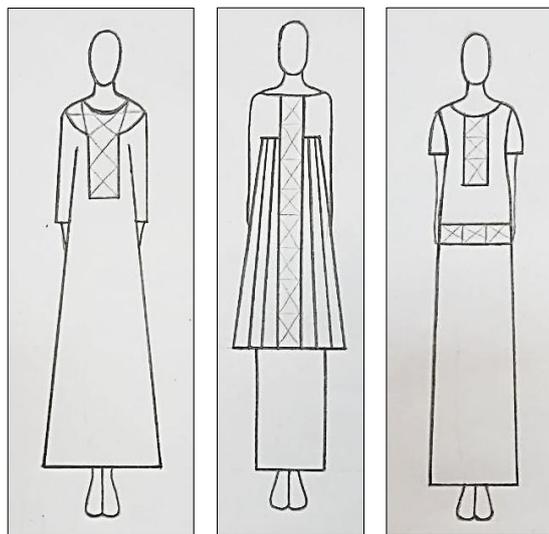

Рис. 1-3. Фор-эскизы выполнены студентом IV курса кафедры художественной вышивки А.И. Устименко

²⁸ Рис. 1-13. Фото автора статьи.

прорисовывают силуэт, форму изделия, конструктивные членения, орнамент и месторасположение художественной вышивки.

Мудборд, или «доска вдохновения», должен передавать атмосферу будущего изделия. Это визуальное представление идеи модели, которое состоит из набора фотографий, иллюстраций модных моделей, исторических и народных костюмов, элементов костюма, цветовой палитры, текстуры материалов, образцов ткани, нитей, орнаментов вышивки (рис. 4). На этом этапе студенты выбирают вид художественной вышивки и материалы для изделия.

Рис. 4. Мудборд выполнен студентом IV курса кафедры художественной вышивки А.И. Устименко. Творческий источник: исторический костюм 1920-1930-х гг. Вышивка в технике «нижегородский гипюр»

По результатам предпроектных исследований студенты формулируют техническое задание на изделие, которое является отправной точкой для дальнейшей разработки модели и содержит следующую информацию: наименование и назначение изделия; условия эксплуатации (климатическая зона, сезон, продолжительность непрерывного пребывания в одежде); пол, возрастную и размерную группу; способ производства (массовое, индивидуальное); материал, из которого будет выполнено изделие; вид вышивки, материалы для изготовления данного вида вышивки, способ изготовления (ручной, машинный или комбинированный) [5, с. 3-17].

Эскизный проект играет ключевую роль в процессе проектирования нового изделия, т.к. на этом этапе формируются основные идеи и визуальные решения, которые в дальнейшем будут определять внешний вид, новизну и художественную эстетику с учетом тенденций моды и требований к изделию

[5, с. 272-275]. Зарисовки эскизов моделей-аналогов, моделей-предложений на данном этапе побуждают студента к более четкой проработке изделия, а именно уточнению конструктивных особенностей, цветовых сочетаний, выбору швейных материалов, виду и расположению вышивки на изделии, что способствует созданию востребованной потребителем модели.

Модели-аналоги имеют общую конструктивную основу. Это изделия одного вида, типа, назначения и ассортимента, которые отличаются деталями, отделкой, используемыми материалами, цветовой гаммой, видом, расположением и орнаментом вышивки [1; 8]. Разработка моделей-аналогов осуществляется на основании технического задания, фор-эскизов и мудборда. Выполняя эскизы моделей-аналогов, особое внимание студенту следует обращать как на конструкцию изделия в целом, так и на отдельные узлы и элементы, расположение вышивки (рис. 5-8). При необходимости делаются дополнительные зарисовки декора – вышивки, конструктивных узлов.

Рис. 5-8. Модели-аналоги выполнены студентом IV курса кафедры художественной вышивки А.И. Устименко

Процесс выполнения моделей-аналогов позволяет изучить особенности формообразования, строение конструктивных и декоративных элементов изделия. На основании анализа моделей-аналогов студенты разрабатывают модели-предложения (рис. 9, 10). Поскольку в моделях-предложениях используются лучшие композиционные и конструктивные решения моделей-аналогов, они должны обладать оригинальностью композиционного построения и более высоким уровнем технического исполнения [1; 9].

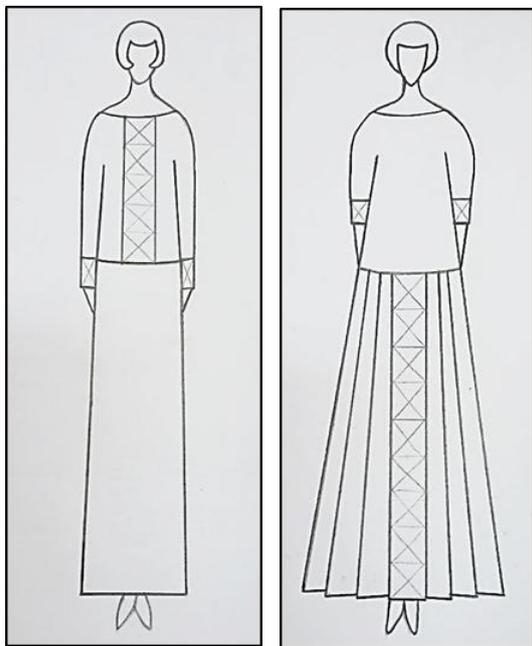

Рис. 9, 10. Модели-предложения выполнены студентом IV курса кафедры художественной вышивки А.И. Устименко

После тщательного анализа эскизов моделей-предложений преподаватель совместно со студентами выбирает модель, которая соответствует заданным критериям технического задания и творческой концепции проекта. По этой модели студенты делают художественный эскиз в цвете на фигуре человека в двух проекциях (вид спереди и вид сзади) (рис. 11). Художественный эскиз выражает колористическое решение модели в соответствии с замыслом и несёт наиболее полную информацию для оценки соответствия изделия требованиям технического задания и создания наиболее рациональной конструкции, выбора и расположения вышивки [7; 9].

В процессе работы над эскизами моделей-аналогов, моделей-предложений, художественным эскизом изделия особое

значение приобретает использование элементов композиции и гармонизация костюма (форма, силуэт, линия, цвет, фактура), приемов композиционного поиска (статика-динамика, симметрия-асимметрия, ритм, пропорции), главных принципов композиции (единство содержания и формы, целостность структуры). Кроме того, важен учет закономерности композиционного построения: соразмерность и соподчинение элементов, наличие композиционного центра и равновесие частей, целостность композиции [4].

Выполняя фор-эскизы, эскизы моделей-аналогов, моделей-предложений и, наконец, художественный эскиз, студенты начинают проявлять интерес к различным способам изображения графической и живописной формы. В стремлении добиться в работах композиционной, цветографической, колористической и фактурной выразительности формируется авторский стиль.

Технический проект – это стадия разработки чертежей конструкций образца изделия по техническому эскизу и изготовления макета из ткани. Технический эскиз – максимально точное изображение модели по сравнению с художественным эскизом, но без фигуры человека и с соблюдением определенных правил [8], к которым относятся следующие:

- наличие художественного эскиза как основной идеи;
- соблюдение пропорций фигуры;
- проработка рисунка с учетом плечевого, талиевого и бедренного поясов фигуры;
- соблюдение количественных характеристик художественно-конструктивных показателей модели, а также конфигурации швов, составляющих конструкцию;
- четкая прорисовка силуэтных линий в изделии;
- точная проработка мелких деталей – воротников, застежек, карманов, складок, отделочных строчек и декоративных элементов;
- точное расположение и композиция художественной вышивки с учетом конструктивного членения изделия.

Технический эскиз выполняется двух ракурсах: вид спереди и вид сзади (рис. 12). Сложные или оригинальные детали выделяют на эскизе в виде увеличенных фрагментов. Это помогает детально проработать и визуализировать особенности конструкции и технологической обработки.

Процесс разработки чертежа модельной конструкции нового изделия включает этапы:

- подбор соответствующей базовой основы конструкции;
- уточнение или изменение основы и перенос на нее модельных особенностей;
- нанесение на конструкцию месторасположения художественной вышивки;
- построение лекал деталей изделия.

Студенты под руководством преподавателя составляют схему чертежа модельной конструкций в масштабе 1:4, прописывают последовательность построения. Чертеж модельной конструкции в масштабе 1:1 строят самостоятельно.

Следующим этапом создания нового изделия является апробация модельной конструкции в материале. В процессе макетирования проверяется творческая идея, объемы, пропорции, величина мелких деталей, расположение и композиция художественной вышивки. Студенты разрабатывают технический рисунок вышивки и прикрепляют его на макет изделия из ткани (рис. 13).

Завершающий этап – составление отчета о проделанной работе, который содержит результаты *предпроектного исследования* – мудборд, фор-эскизы; *эскизного проекта* – эскизы моделей-аналогов, моделей-предложений, художественный эскиз; *технического проекта* – технический эскиз, чертеж модельной конструкции, лекала деталей и макет с техническим рисунком художественной вышивки. В отчете прослеживается последовательность и взаимосвязь всех этапов проектирования швейного изделия и процессом разработки художественной вышивки.

Рис. 11. Художественный эскиз платья выполнен студентом IV курса кафедры художественной вышивки А.И. Устименко

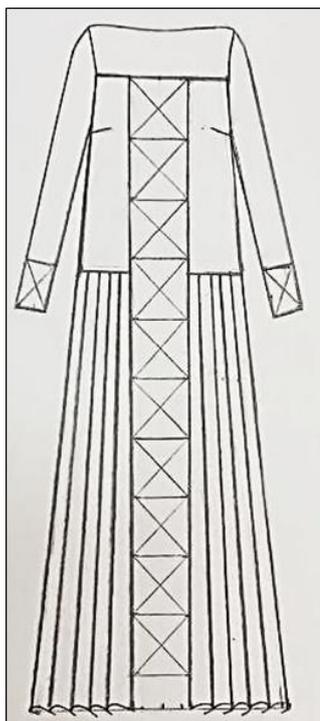

Рис. 12. Технический эскиз платья выполнен студентом IV курса кафедры художественной вышивки А.И. Устименко

Рис. 13. Макет платья выполнены студентом IV курса кафедры художественной вышивки А.И. Устименко

В процессе выполнения учебного задания «Проектирование женской одежды с художественной вышивкой» студенты приобретают целостное понимание творческих, художественных и технических задач по созданию новых изделий, учатся анализировать полученные результаты и применять их на практике в процессе проектирования, объединять различные элементы предпроектного исследования в единое целое, выполняя техническое редактирование. Это позволяет им более четко формулировать техническое задание и требования к будущему изделию, уверенно ориентироваться в этапах проектирования и изготовления, постигая тонкости работы предприятий швейной промышленности.

Литература

1. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Том 8. Термины и определения // Научно-производственное объединение «Одежда», ЦНИИШП ; [исполнитель : Е. Д. Афанасьева и др.]. – Москва : ЦНИИ информ. и техн.-экон. исслед. лег. пром-сти, 1990. – 139 с. – Текст : непосредственный.
2. 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. 126-143. – URL: https://dp.io.ru/stat/2022_4/2022-04-21.pdf (дата обращения: 29.12.2024) – EDN:OWNPXS.

3. Камнева С. Ю. Проектирование : учебник для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль : художественная вышивка / С. Ю. Камнева ; под научной редакцией И. Э. Кашековой ; Институт традиционного прикладного искусства. – Москва : ИТПИ ВШНИ. – 2021. – 177 с. – ISBN 978-5-907542-06-8. – Текст : непосредственный.

4. Композиция костюма : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова [и др.]. – 2-е издание, стереотипное. – Москва : Академия, 2004. – 432 с. – ISBN: 5-7695-1235-0. – Текст : непосредственный.

5. Куренова, С. В. Конструирование одежды : учебное пособие / С. В. Куренова, Н. Ю. Савельева. – Ростов на Дону : Феникс, 2003. – 480 с. – Текст : непосредственный.

6. Максимович В. Ф. Основные направления стратегического развития Высшей школы народных искусств (академии) – 2030 / В. Ф. Максимович, Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 4 (39). – С. 40-74. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-40-74. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (дата обращения 29.12.2024). – EDN: UAHZWI.

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 (39). – 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 29.12.2024).

8. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Основные положения. – Москва : Издательство стандартов, 1984. – 343 с. – Текст : непосредственный.

9. Рашева О. А. Конструкторская и технологическая подготовка производства : учебное пособие : в 2-х частях. Ч. 1 / О. А. Рашева. – Омск : Омский государственный институт сервиса, 2006. – 202 с. – Текст : непосредственный.

10. Российская Федерация. Министерства науки и высшего образования. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.02 декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2020 г. № 1010 с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: https://www.mier.edu.ru/sveden/files/FGOS_54.03.02_DPI_3.pdf (дата обращения: 20.01.2025).

References

1. Edinaya metodika konstruirovaniya odezhdy` SE`V (EMKO SE`V). Tom

8. Terminy` i opredeleniya / Nauchno-proizvodstvennoe ob`edinenie «Odezhda», CzNIIshP ; [ispolnitel` E. D. Afanas`eva i dr.]. – Moskva : CzNII inform. i texn.-e`kon. issled. leg. prom-sti, 1990. – 139 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. 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. 126-143. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-21.pdf (data obrashheniya: 29.12.2024) – EDN:OWNPXS.

3. Kamneva S. Yu. Proektirovanie : uchebnik dlya obuchayushhixsya po obrazovatel`noj programme vy`sshego obrazovaniya po napravleniyu 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` : xudozhestvennaya vy`shivka / S. Yu. Kamneva ; pod nauchnoj redakciej I. E`. Kashekovoj ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva. – Moskva : ITPI VShNI. – 2021. – 177 s. – ISBN 978-5-907542-06-8. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Kompoziciya kostyuma : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij / G. M. Gusejnov, V. V. Ermilova, D. Yu. Ermilova [i dr.]. – 2-e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : Akademiya, 2004. – 432 s. – ISBN: 5-7695-1235-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Kurenova, S. V. Konstruirovanie odezhdy` : uchebnoe posobie / S. V. Kurenova, N. Yu. Savel`eva. – Rostov na Donu : Feniks, 2003. – 480 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Maksimovich V. F. Osnovny`e napravleniya strategicheskogo razvitiya Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) – 2030 / V. F. Maksimovich, L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 4 (39). – S. 40-74. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-40-74. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (data obrashheniya 29.12.2024). – EDN:UAHZWI.

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 (39). – 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 29.12.2024).

8. Mezhhgosudarstvenny`j standart. Edinaya sistema konstruktorskoj dokumentacii. Osnovny`e polozheniya. – Moskva : Izdatel`stvo standartov, 1984. – 343 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Rasheva O. A. Konstruktorskaya i tehnologicheskaya podgotovka proizvodstva : uchebnoe posobie : v 2-x chastyax. Ch. 1 / O. A. Rasheva. – Omsk : Omskij gosudarstvenny`j institut servisa, 2006. – 202 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Rossijskaya Federaciya. Ministerstva nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhdenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.02

dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` : prikaz Mini-sterstva nauki i vy`sshego obrazovaniya RF ot 13 avgusta 2020 g. № 1010 s izmeneniyami i dopolneniyami ot 26 noyabrya 2020. – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: https://www.miep.edu.ru/sveden/files/FGOS_54.03.02_DPI_3.pdf (data obrashheniya: 20.01.2025).

Balandina E.A., candidate of technical sciences, associate professor, senior lecturer of the art embroidery department, Russian University of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2A, e-mail: tpiovshni@yandex.ru

**Designing women's garments with artistic embroidery as a process
for enhancing students' professional skills in
clothing construction and modeling**

Abstract. The article examines the process of completing the task "Designing a women's garment with artistic embroidery", which not only reinforces knowledge and skills in clothing construction and modeling but also explores the stages and sequence of designing and manufacturing new models in the sewing industry. The requirements and main aspects of performing the task at each stage are revealed, and the interrelation between the sequence of designing a new product and the creation of artistic embroidery is demonstrated.

Keywords: clothing design and modeling, artistic embroidery, pre-design research, sketch project, technical project, product prototype, practical skills

An artist specializing in decorating items with artistic embroidery possesses not only specific types and techniques of embroidery but also has expertise in clothing design and modeling, understands modern materials, fashion trends, clothing styles and is familiar with the processes involved in designing and producing garments in the apparel industry [6, p. 45].

The process of creating an item with artistic embroidery is characterized by a constant search for volumetric forms, cut, color and compositional solutions. The professionalism of the embroiderer is manifested not only in the ability to create a highly artistic work but also in conveying the values of national culture through the ornamentation, colors and composition of the embroidery.

The educational process of mastering the discipline "Designing and Artistic Modeling of Clothing with Artistic Embroidery" is based on a practice-oriented approach that enables students to acquire knowledge and skills through the completion of practical tasks aimed at applying new ideas in clothing design and developing analytical skills in creative work while drafting sketches [2, p. 135].

The curriculum for the course "Designing and Artistic Modeling of Clothing with Artistic Embroidery" has been developed based on the Federal State Educational Standard for Higher Education in the field 54.03.02 of "Decorative and Applied Arts and Folk Crafts", approved by the order of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation in 2020 and is implemented with the aim of training bachelors in this area [10].

The academic assignment "Designing Women's Clothing with Artistic Embroidery" concludes the study of the discipline and is based on the knowledge and skills acquired by students in fashion theory, general information about clothing,

external shapes of various types of products, assortment, experience in constructing design drawings, types of constructive and artistic modeling, technology for making mock-ups, sequence of fitting garments and methods for correcting defects in the fit of garments on the human figure.

Effective learning in designing and modeling sewn items cannot be achieved without students understanding the stages of product design in the sewing industry and recognizing how these stages are interconnected with the creation of artistic embroidery [5, pp. 266-278; 8]. The goal of this task is to explore the phases of design and technological preparation in garment production, which will be essential for future professional activities. According to academician of the Russian academy of education V.F. Maksimovich, "...there is a direct link between the quality of training artists in artistic embroidery and the prospects for their future professional activity—opening their own art studios, which bring not only the joy of unique high-quality work but also contribute to solving material issues" [7, p. 15].

The sequence of completing the assignment includes the following stages:

- *Pre-project research* (setting the task of product design);
- *Sketch project* (creating sketches of analogous models, proposed models and an artistic sketch of the selected product);
- *Technical project* (developing a technical sketch of the model, a technical drawing of the embroidery, constructing a construction diagram, patterns of product parts indicating the location of the embroidery and manufacturing a prototype) [9].

The purpose of *pre-project research* is to collect and analyze sources, enabling students to determine key parameters and requirements for the future product [5, pp. 3-17]. The objectivity and quality of decisions made in subsequent stages directly depend on the completeness and accuracy of the collected data. Creative sources include artistic styles in art, historical and folk costumes, works by masters of visual arts, various ornaments and types of artistic embroidery, as well as literary and musical works. By utilizing official websites of leading fashion houses, specialized publications and seasonal collection shows, students analyze current trends and identify key styles dominating the current season.

They examine fabric texture and color schemes, ornamentation, and decorative elements of models, paying attention to which forms and silhouettes are trendy.

During the pre-design research phase, students create preliminary sketches of models, facilitating the gathering of information and analysis of accumulated creative materials. The final stage of the pre-design investigation involves analyzing all collected materials, rough sketches and developing a mood board—a creative concept for the model.

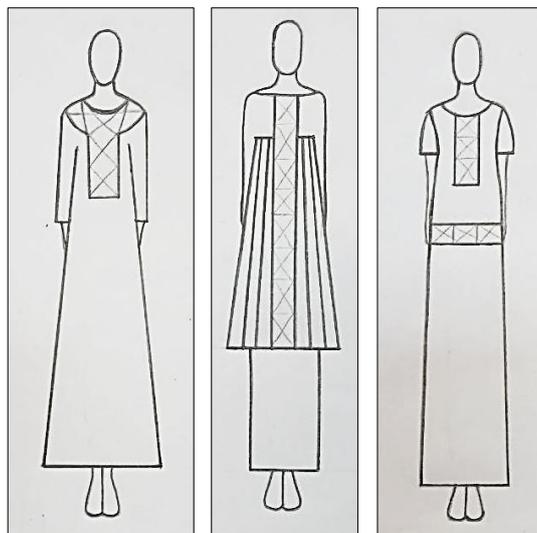

Fig. 1-3. Rough sketches created by A.I. Ustimenko, a fourth-year student from the Department of Artistic Embroidery

A *rough sketch* is a graphical representation of the initial idea, envisioning the future product. (Fig. 1-3²⁹). While working on rough sketches, students outline the silhouette, shape of the product, structural divisions, ornamentation, and placement of artistic embroidery.

The moodboard, or "inspiration board," should convey the atmosphere of the future product. It serves as a visual representation of the model's concept, consisting of a set of photographs, illustrations of fashionable designs, historical and ethnic costumes, garment elements, color palettes, material textures, fabric samples, threads and embroidery patterns (Fig. 4). At this stage, students select the type of artistic embroidery and materials for the product.

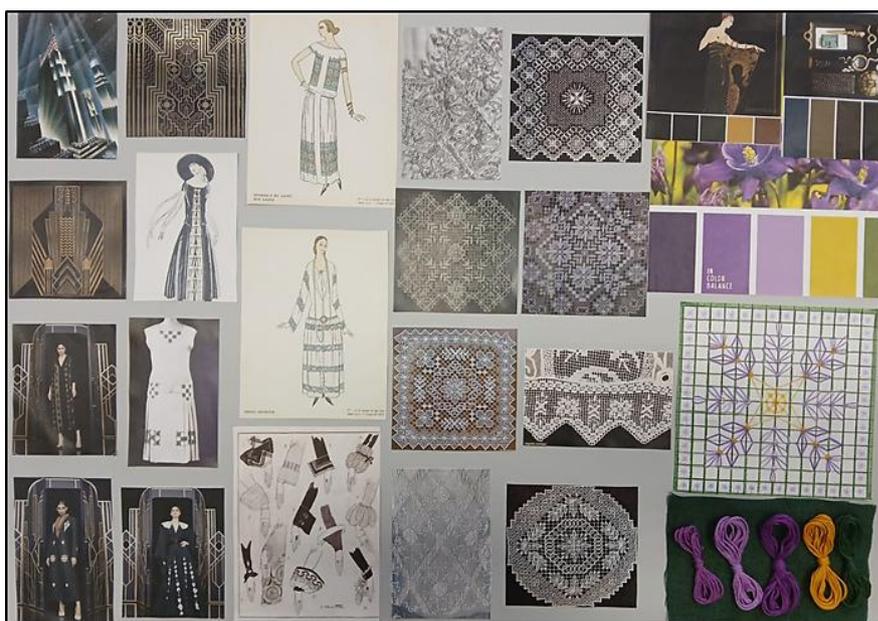

Fig. 4. Moodboard created by A.I. Ustimenko, a fourth-year student from the Department of Artistic Embroidery. Creative source: Historical costume from the 1920–1930s. Embroidery using the "Nizhny Novgorod lace" technique

Based on the results of the pre-design research, students formulate a technical specification for the product, which serves as a starting point for further development of the model and contains the following information: the name and purpose of the product; operating conditions (climatic zone, season, duration of continuous wear); gender, age and size group; method of manufacture (mass-produced, individual); material from which the product will be made; type of embroidery, materials for producing this type of embroidery and the method of production (manual, machine-made or combined) [5, pp. 3-17].

The sketch project plays a crucial role in the process of designing a new product because it is during this stage that the main ideas and visual solutions are formed, which will later define the appearance, novelty and aesthetic appeal of the product, taking into account fashion trends and requirements [5, pp. 272-275]. Sketches of analogous models and proposed models encourage the student to refine the product more clearly, specifically refining its structural features, color

²⁹ Fig. 1-13. Photo taken by the author of the article.

combinations, selection of sewing materials and the type and placement of embroidery on the product, contributing to the creation of a consumer-demand-driven model.

Analogue models share a common structural foundation. These are products of the same kind, type, purpose and assortment, differing in details, finishes, materials used, color palette, type, placement and embroidery pattern [1; 8]. Development of analogue models is carried out based on the technical specifications, rough sketches and moodboards. When creating sketches of analogue models, particular attention should be paid both to the overall structure of the product and to individual components and elements, including the placement of embroidery (Fig. 5-8). If necessary, additional sketches of decorations such as embroideries and structural nodes can be made.

Fig. 5-8. Analogue models created by A.I. Ustimenko, a fourth-year student from the Department of Artistic Embroidery

The process of creating analogue models allows students to explore the characteristics of form generation, the structure of constructive and decorative elements of the product. Based on the analysis of analogue models, students develop proposal models (Fig. 9, 10). Since proposal models incorporate the best compositional and structural solutions from the analogue models, they should

demonstrate originality in compositional arrangement and a higher level of technical execution [1; 9].

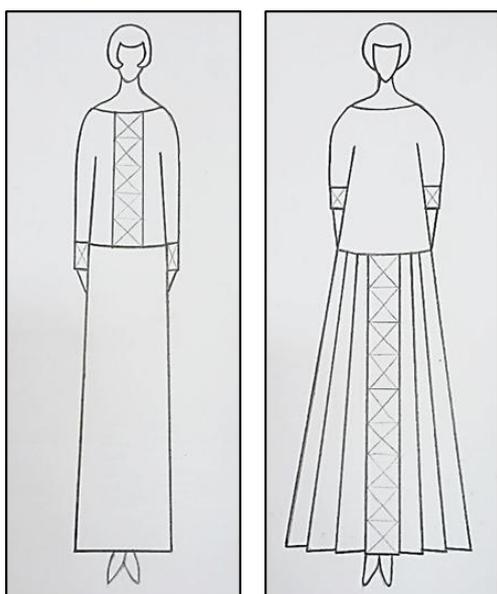

Fig. 9, 10. Proposal models created by A.I. Ustimenko, a fourth-year student from the Department of Artistic Embroidery

After a thorough analysis of the sketches of the proposed models, the educator, together with the students, selects a model that meets the criteria outlined in the technical assignment and the creative concept of the project. For this chosen model, students then create a colored artistic sketch depicting the model on a human figure in two projections (front view and back view) (Fig. 11). This artistic sketch expresses the color scheme of the model according to the intended design and provides the most comprehensive information needed to evaluate whether the product meets the technical requirements, creates the most rational construction and determines the choice and placement of embroidery [7; 9].

In the process of working on sketches of analogue models, proposed models and the artistic sketch of the product, special importance is given to the use of compositional elements and harmonization of the costume (form, silhouette, line, color, texture), techniques of compositional exploration (static-dynamic, symmetry-asymmetry, rhythm, proportions), and fundamental principles of composition (unity of content and form, structural integrity). Additionally, it is important to consider the regularities of compositional construction: proportionality and subordination of elements, presence of a compositional center and balance of parts and overall compositional unity [4].

As students work on rough sketches, sketches of analogue models, proposed models and ultimately the artistic sketch, they begin to show interest in different ways of representing graphic and painterly forms. In their pursuit of achieving compositional, chromographic, coloristic and textural expressiveness in their work, they start to develop their own distinctive style.

The technical project stage involves the development of construction diagrams for the sample product based on the technical sketch and the creation of a fabric prototype. The technical sketch is a more precise depiction of the model compared to the artistic sketch, but it does not include a human figure and adheres to specific rules [8], which include the following:

- Presence of an artistic sketch as the primary design idea.
- Adherence to proportional accuracy of the human figure.
- Detailed rendering of the design, considering the shoulder, waist and hip belts of the figure.
- Quantitative characteristics of the artistic-constructive indicators of the model, along with the configuration of seams forming the structure.

- Clear delineation of silhouette lines within the garment.
- Precise detailing of small elements such as collars, fastenings, pockets, pleats, finishing stitches and decorative accents.
- Accurate positioning and composition of the artistic embroidery, taking into account the structural segmentation of the garment.

The technical sketch is executed in two perspectives: front view and rear view (Figure 12). Complex or unique details are highlighted on the sketch as enlarged fragments. This helps to thoroughly elaborate and visualize the specifics of the construction and technological processing.

The process of developing a design diagram for a new product includes the following steps:

- Selection of an appropriate base construction.
- Refinement or modification of the base and transferring the desired model-specific features onto it.
- Marking locations for artistic embroidery. Indicating where embroidered elements will be placed on the construction.
- Creating patterns for product components.

Under the guidance of the educator, students prepare a scaled schematic diagram (1:4 scale) of the model's construction, noting the step-by-step construction process. The full-scale construction diagram (1:1) is then independently drawn by the students.

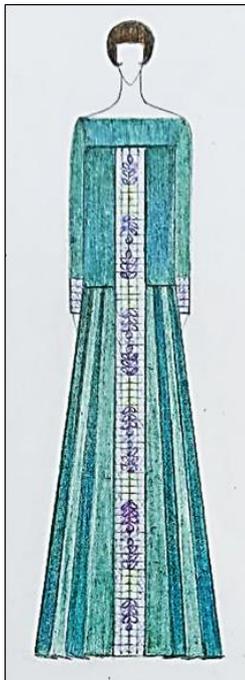

Fig. 11. An artistic sketch of a dress created by A.I. Ustimenko, a fourth-year student from the Department of Artistic Embroidery

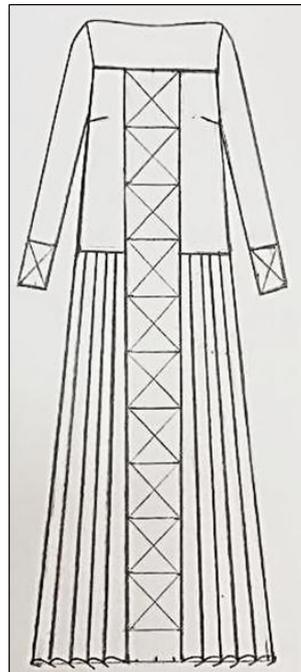

Fig. 12. A technical sketch of a dress created by A.I. Ustimenko, a fourth-year student from the Department of Artistic Embroidery

Fig. 13. Dress prototype created by A.I. Ustimenko, a fourth-year student from the Department of Artistic Embroidery

Next, the students proceed to test the model's construction using fabric. During this prototyping phase, the creative concept, volumes, proportions, size of

smaller details and the layout and composition of the embroidery are verified. Students develop a technical drawing of the embroidery and attach it to the fabric prototype of the garment (Figure 13).

The final stage involves preparing a report summarizing the completed work. This report includes the outcomes of the pre-design research (moodboard, rough sketches), the sketch project (sketches of analogous models, proposed models and the artistic sketch) and the technical project (technical sketch, model construction diagram, pattern pieces and a prototype with a technical drawing of the embroidery). The report highlights the sequence and interconnection of all stages involved in designing the garment and developing the artistic embroidery.

Through the completion of the academic assignment "Designing Women's Clothing with Artistic Embroidery," students gain a holistic understanding of the creative, artistic and technical challenges associated with creating new products. They learn to analyze the obtained results and apply them in practice during the design process, integrating various elements of pre-design research into a cohesive whole while performing technical editing. This enables them to articulate clear technical assignments and requirements for future products, confidently navigate the stages of design and production and grasp the intricacies of the apparel industry.

References

1. Edinaya metodika konstruirovaniya odezhdy` SE`V (EMKO SE`V). Tom 8. Terminy` i opredeleniya / Nauchno-proizvodstvennoe ob`edinenie «Odezhda», CzNIIShP ; [ispolnitel` E. D. Afanas`eva i dr.]. – Moskva : CzNII inform. i texn.-e`kon. issled. leg. prom-sti, 1990. – 139 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. 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. 126-143. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-21.pdf (data obrashheniya: 29.12.2024) – EDN:OWNPXS.
3. Kamneva S. Yu. Proektirovanie : uchebnik dlya obuchayushhixsya po obrazovatel`noj programme vy`sshego obrazovaniya po napravleniyu 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` : xudozhestvennaya vy`shivka / S. Yu. Kamneva ; pod nauchnoj redakciej I. E`. Kashekovoj ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva. – Moskva : ITPI VShNI. – 2021. – 177 s. – ISBN 978-5-907542-06-8. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Kompoziciya kostyuma : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij / G. M. Gusejnov, V. V. Ermilova, D. Yu. Ermilova [i dr.]. – 2-e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : Akademiya, 2004. – 432 s. – ISBN: 5-7695-1235-0. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Kurenova, S. V. Konstruirovanie odezhdy` : uchebnoe posobie / S. V. Kurenova, N. Yu. Savel`eva. – Rostov na Donu : Feniks, 2003. – 480 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Maksimovich V. F. Osnovny`e napravleniya strategicheskogo razvitiya

Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) – 2030 / V. F. Maksimovich, L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 4 (39). – S. 40-74. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-40-74. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (data obrashheniya 29.12.2024). – EDN: UAHZWI.

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 (39). – 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 29.12.2024).

8. Mezhhgosudarstvenny`j standart. Edinaya sistema konstruktorskoj dokumentacii. Osnovny`e polozheniya. – Moskva : Izdatel`stvo standartov, 1984. – 343 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Rasheva O. A. Konstruktorskaya i texnologicheskaya podgotovka proizvodstva : uchebnoe posobie : v 2-x chastyax. Ch. 1 / O. A. Rasheva. – Omsk : Omskij gosudarstvenny`j institut servisa, 2006. – 202 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Vexillum educationis altioris status educationis foederalis. – gradus altioris educationis / gradus baccalaurei directio disciplinae 03/54/02 artium et artium et popularium artium, // Ministerium Educationis et Scientiae Russiae. Foederatio No. 1010 datas 08/13/2020.

Головкова Т.В., преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 141310, г. Сергиев Посад, Северный пр., д. 5, e-mail: Tanita-45@yandex.ru

Golovkova T.V., teacher departments of professional disciplines Sergiev-Posad institute of toys – branch of the Russian University of traditional art crafts, 141310, Sergiev Posad, Severny ave., 5, e-mail: Tanita-45@yandex.ru

Конькова С.В., преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 141310, г. Сергиев Посад, Северный пр., д. 5, e-mail: vrednay_09.09.91@mail.ru

Konkova S.V., teacher departments of professional disciplines Sergiev-Posad institute of toys – branch of the Russian University of traditional art crafts, 141310, Sergiev Posad, Severny ave., 5, e-mail: vrednay_09.09.91@mail.ru

Методы проектирования в конструировании и моделировании одежды Design methods in clothing design and modeling

Аннотация. В статье рассматриваются методы проектирования одежды, которые применяют студенты на дисциплине «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». Использование различных методов проектирования способствует созданию новых, современных конструкций одежды, а также оптимизации и инновации в конструировании и моделировании одежды её функциональностью, эстетикой.

Ключевые слова: методы проектирования, конструирование и моделирование одежды.

Abstract. This article discusses the methods of artistic design of clothing, which are used by students in the discipline of “Designing, modeling and technology of garments”. The use of various design methods contributes to the creation of new, modern clothing designs, as well as optimization and innovation in the design and modeling of clothing, its functionality, aesthetics.

Keywords: methods of design, construction and modeling of clothes.

Проектирование представляет собой организованный процесс, регламентируемый Единой системой конструкторской документации, в которой изложены теоретические и практические закономерности, правила, приемы, нормы и требования. Особенностью проектирования в конструировании и моделировании одежды является изучение и использование на практике различных методов конструирования, которые позволяют воплощать современные оригинальные идеи. Основным является метод комбинирования конструкций одежды различными способами, который позволяет создавать форму изделий, используя ограниченное число элементов путём их варьирования и компоновки. Данный метод применяется в

конструировании и моделировании одежды студентами Сергиево-Посадского института игрушки.

Метод трансформации предполагает динамику, изменение деталей внутри одной формы, например, воротник складывается в гармошку или раскладывается в капюшон; длинная юбка преобразуется в короткую при помощи шнурков в кулисках; куртка с отстегивающимися рукавами становится жилетом и др.

Метод перестановки предполагает расположение конструктивно-декоративных элементов на поверхности изделия в необычных местах или их замену.

Метод вставок (врезок) используется для создания сложной формы из простой, который может применяться для рассечения формы клиньями, воланами, рюшами, молниями, карманами, продергиванием тесьмы.

Еще одним из комбинаторных методов проектирования является **метод кинетизма**, в основе которого идея движения формы, с использованием различного декора или соединения рисунков тканей, фактур. Метод кинетизма достаточно новый в дизайне одежды, однако имеет устойчивую тенденцию к развитию и расширению его использования в конструировании и моделировании одежды.

Метод создания безразмерных конструкций одежды является еще одним из комбинаторных методов проектирования, возможности которого не ограничены, поскольку в данном методе не учитываются определенные размеры. В основном данный вид построения применяют при конструировании изделий из трикотажа и материалов с высокой степенью растяжения, что является актуальным в современных реалиях, позволяя проектировать одежду универсального размера. Это в свою очередь позволяет создавать фасоны изделий, подчеркивая достоинства фигуры и скрывая недостатки.

На рисунке 1³⁰ представлены модели платьев, выполненные по методу безразмерных конструкций студентами специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».

Метод комбинаторики заключается в создании сложной формы одежды из целого куска ткани. Он применялся в одеждах разных народов: сари и мужские штаны дхоти в индийской одежде;

Рис. 1. Модели платьев, выполненные по методу безразмерных конструкций студентами, обучающимися по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»

³⁰ Рис. 1-6. Фото соавтора статьи С.В. Коньковой.

накидки, пончо в странах Латинской Америки; поневы, способы повязывания платков у славянских народов. Метод интересен как с технической, так и с дизайнерской точки зрения. Так, цельный кусок ткани можно превратить в индийское сари, платье, юбку, сарафан, платок – в блузку или накидку. На рисунках 2 и 3 представлены изделия, выполненные студентами специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», из целого куска ткани (греческий и римский женские костюмы) [5].

Рис. 2. Греческий женский костюм, выполненный студентами, обучающимися по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»

Рис. 3. Римский женский костюм, выполненный студентами, обучающимися по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»

Таким образом, комбинаторный метод представляет исследование, поиск, функциональных и графических систем, а также использование типовых элементов, как для разработки отдельной модели, так и для серии изделий. Данный метод проектирования одежды позволяет соединять различные элементы с использованием различных видов тканей – репортных, трикотажных и др. [3].

Помимо комбинаторного метода, существуют также модульный метод проектирования и метод деконструкции [4].

Модульный метод проектирования в конструировании и моделировании одежды предполагает конструктивную, технологическую и функциональную завершенность. При этом изделие может быть законченным или представлять одну из составляющих частей того или иного комплекта. Модули, как единичные элементы, имеют простые геометрические формы, повторяющийся мотив и должен укладываться в выбранную форму без остатка. При создании конструкции одежды модули подбираются в зависимости от размеров, роста человека и модели.

Основной особенностью использования модулей в проектировании конструкций одежды является чистовая обработка, как с лицевой, так и с изнаночной сторон ткани, при этом технологически каждый модуль должен обрабатываться отдельно. При использовании в модулях различных материалов или разных цветов возможно составление фактурных или цветных орнаментов. Так, при создании модулей, состоящих из геометрических фигур (квадратов, прямоугольников, треугольников, кругов, ромбов и др.) могут использоваться отделочные материалы (ленты, молнии, шнуры, кружева и др.) или фурнитура (крючки, кнопки, липучки и др.), формируя дополнительные декоративные эффекты. В исследовании Н.О. Сосниной «Макетирование костюма» подробно описаны материалы о применении модульной системы и ее возможностях при создании учебных работ студентами, изучающими конструирование швейных изделий [8].

Использование *метода деконструкции* подразумевает отказ от привычного деления конструкций и использования традиционного конструирования в пользу модульного моделирования, а также применения специфических техник кроя. Как отмечает Ю.Л. Герасимова, «деконструкция подразумевает под собой разрушение, расслоение, разупорядочивание структур» [2, с. 2]. Одежда с использованием этого метода кажется как бы незавершённой, ассиметричной, намеренно плохо сидящей на фигуре.

Метод деконструкции, трансформирующий все правила и тенденции, был предложен японскими дизайнерами Р. Кавакубо и Й. Ямамото в 1980–1990-х гг. Их работы оказали сильнейшее влияние на современную моду. Приемы деконструкции применяются для получения выразительного дизайна, соответствующего времени, олицетворяя новые восприятие жизни и образ мышления эпохи, для которого характерны свободная ассоциативность и отказ от рационализма. Данный метод подразумевает использование больших объёмов, не подшитых подолов, неровных и не обработанных швов, различных разрывов, всевозможных прорезей, смещенных застежек, вывернутых воротников, вытачек «на лицо», а также элементы незавершенности, нарушение традиционных технологий, однако используются сложно выкроенные горловины, вместо рукавов – хаотичные отверстия [7].

Студенты Сергиево-Посадского института игрушки, изучающие конструирование, моделирование и технологию швейных изделий, в процессе обучения при выполнении различных проектов также используют метод деконструкции в своих работах. Одним из таких проектов является изделие с использованием сложно выкроенных отдельных модулей (рис. 4). Необработанные швы в отдельных модулях выполнены «на лицо».

При использовании метода деконструкции (разрушения) или метода «переворота», «перестановки» происходит намеренное разрушение привычных приемов художественного моделирования одежды.

Рис. 4. Платье со сложно выкроенными модулями, выполненное студентами специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»

Одежда может казаться абсурдной, так как может быть сшита швами наружу, с множеством внешних карманов, или двухсторонние костюмы, которые можно носить с обеих сторон, применение декора в самых неожиданных местах и т.д. Кроме того, при использовании данного метода разрушается привычный классический ансамбль «жакет – юбка – блузка» [6].

Студенты Сергиево-Посадского института игрушки М. Моторина и Ю. Мартынова в процессе работы применяя метод деконструкции, разработали серию моделей одежды, превращая классические брюки в брюки полуспортивного типа на манжете (рис. 5) и создали костюм с брюками-шортами и жакетом с укороченными рукавами равной длине 5/8 (рис. 6). Студентами выполнена серия поисковых эскизов, разработаны чертежи в масштабе 1:4 и в натуральную величину.

Рис. 5. Мартынова Ю. Модель с деконструкцией (разрушением) комплекса классического костюма. Женский костюм с брюками полуспортивного стиля на манжете

Рис. 6. Моторина М. Модель с деконструкцией (разрушением) комплекса классического костюма. Женский костюм с шортами

Одним из методов, с которыми знакомятся студенты, является проектирование изделия «с нуля», когда устанавливается его функциональность, размер, рост, полнота, возрастная адресность.

Еще одним методом является моделирование конструкций одежды по базовым основам, при котором исходными данными могут быть эскизы, фотографии моделей одежды [3, с. 5-6].

Использование методов проектирования позволяет студентам в процессе обучения создавать новые, современные изделия, что способствует раскрытию творческих способностей и креативности мышления, позволяя перейти на более высокий творческий и профессиональный уровень.

Литература

1. Булатова Е. Б. Компьютерные технологии проектирования одежды на базе системы «Грация» / Е. Б. Булатова, В. В. Размахнина, В. Г. Ещенко // Швейная промышленность. – Москва, 2000. – № 1. – С. 38-40. – Текст: непосредственный.
2. Герасимова Ю. Л. Возникновение и развитие деконструктивизма в дизайне костюма / Ю. Л. Герасимова. – Текст : электронный // Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современность». – Омск, 2019. – № 1. – С. 55-60– URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-razvitie-dekonstruktivizma-v-dizayne-kostyuma> (дата обращения: 24.02.2025)
3. Козырева В. Б. Основы конструирования одежды: учебное пособие / В. Б. Козырева ; Российский государственный профессионально-педагогический университет. – Екатеринбург : РГППУ, 2013. – 89 с. – ISBN 978-5-8050-0497-2. – Текст: непосредственный.
4. Медведева Т. В. Конструирование одежды: технологии проектирования новых моделей одежды: учебное пособие / Т. В. Медведева. – Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 480 с. – ISBN 978-5-91134-437-5. – Текст: непосредственный.
5. Малинская А. Н. Разработка коллекции моделей: теория и практика: учебное пособие для студентов высших и средних учебных заведений, обучающихся по специальности «Конструирование швейных изделий» и направлению подготовки «Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности» / А. Н. Малинская, М. Р. Смирнова ; Ивановская государственная текстильная академия. – Иваново : ИГТА, 2008. – 244 с. ; [16] л. цв. – ISBN 978-5-88954-276-6. – Текст: непосредственный.
6. Рыклин М. Деконструкция и деструкция: Беседы с философами. / М. Рыклин. – Москва : Логос, 2002. – 269 с. – ISBN 5-8163-0034-2 – Текст: непосредственный.
7. Свинцова Е. В. Роль деконструктивистов в формировании дизайна будущего / Е. В. Свинцова. – Текст : электронный // Науковий вісник НЛТУ України. – Львов, 2013. – № 18 (23). – С. 370-373. – URL:– URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-dekonstruktivistov-v-formirovanii-dizayna-buduschego/viewer> (дата обращения: 21.02.2025).
8. Соснина Н. О. Макетирование костюма: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 072500.62 «Дизайн» / Н. О. Соснина ; Омский государственный

институт сервиса, кафедра дизайна костюма. – Омск : ОГИС, 2012. – 112 с. – ISBN 978-5-93252-259-2. – Текст: непосредственный.

References

1. Bulatova E. B. Komp`yuterny`e texnologii proektirovaniya odezhdy` na baze sistemy` «Graciya» / E. B. Bulatova, V. V. Razmaxnina, V. G. Eshhenko // Shvejnaya promy`shlennost`. – Moskva, 2000. – № 1. – S. 38-40 – Tekst: neposredstvenny`j.

2. Gerasimova Yu. L. Vozniknovenie i razvitie dekonstruktivizma v dizajne kostyuma / Yu. L. Gerasimova. – Tekst : e`lektronny`j // Omskij nauchny`j vestnik. Seriya «Obshhestvo. Istoriya. Sovremennost`». – Omsk, 2019. – № 1. – S. 55-60. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-razvitie-dekonstruktivizma-v-dizayne-kostyuma> (data obrashheniya: 24.02.2025)

3. Kozy`reva V. B. Osnovy` konstruirovaniya odezhdy` : uchebnoe posobie / V. B. Kozy`reva ; Rossijskij gosudarstvenny`j professional`no-pedagogicheskij universitet. – Ekaterinburg : RGPU, 2013. – 89 s. – ISBN 978-5-8050-0497-2. – Tekst: neposredstvenny`j.

4. Medvedeva T. V. Konstruirovaniye odezhdy` : texnologii proektirovaniya novy`x modelej odezhdy` : uchebnoe posobie / T. V. Medvedeva. – Moskva : FORUM: INFRA-M, 2003. – 480 s. – ISBN 978-5-91134-437-5. – Tekst: neposredstvenny`j.

5. Malinskaya A. N. Razrabotka kollekcii modelej : teoriya i praktika : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix i srednix uchebny`x zavedenij, obuchayushhixsya po special`nosti «Konstruirovaniye shvejny`x izdelij» i napravleniyu podgotovki «Texnologiya, konstruirovaniye izdelij i materialy` legkoj promy`shlennosti» / A. N. Malinskaya, M. R. Smirnova ; Ivanovskaya gosudarstvennaya tekstil`naya akademiya. – Ivanovo : IGTA, 2008. – 244 s. ; [16] l. czv. – ISBN 978-5-88954-276-6. – Tekst: neposredstvenny`j.

6. Ry`klin M. Dekonstruksiya i destruksiya: Besedy` s filosofami. / M. Ry`klin. – Moskva : Logos, 2002. – 269 s. – ISBN 5-8163-0034-2 – Tekst: neposredstvenny`j.

7. Svinczova E. V. Rol` dekonstruktivistov v formirovanii dizajna budushhego / E. V. Svinczova. – Tekst : e`lektronny`j // Naukovij visnik NLTU Ukraïni. – L`vov, 2013. – № 18 (23). – S. 370-373. – URL:– URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-dekonstruktivistov-v-formirovanii-dizajna-budushego/viewer> (data obrashheniya: 21.02.2025).

8. Sosnina N. O. Maketirovaniye kostyuma : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki 072500.62 «Dizajn» / N. O. Sosnina ; Omskij gosudarstvenny`j institut servisa, kafedra dizajna kostyuma. – Omsk : OGIS, 2012. – 112 s. – ISBN 978-5-93252-259-2. – Tekst: neposredstvenny`j.

Golovkova T.V., lecturer at the department of professional disciplines of the Sergiev Posad Institute of Toys – Branch of the Russian University of traditional art crafts, 141310, Sergiyev Posad, Northern ave., Bldg. 5, e-mail: Tanita-45@yandex.ru

Kon'kova S.V., teacher departments of professional disciplines Sergiev-Posad institute of toys – branch of the Russian University of traditional art crafts, 141310, Sergiev Posad, Severny ave., 5, e-mail: vrednay_09.09.91@mail.ru

Methods of design in clothing construction and modeling

Abstract. This article examines methods of clothing design that students apply in the discipline "Construction, modeling, and technology of sewn products." The use of various design methods contributes to the creation of new, modern clothing designs, as well as optimization and innovation in clothing construction and modeling, taking into account its functionality and aesthetics.

Keywords: methods of design, construction and modeling of clothes.

Design is an organized process regulated by the Unified system of design documentation, which outlines theoretical and practical principles, rules, techniques, norms, and requirements. A distinctive feature of designing in clothing construction and modeling is the study and practical application of various construction methods, enabling the realization of contemporary original ideas. The primary method involves combining clothing constructions in different ways, allowing for the creation of product forms using a limited number of elements through variation and composition. This method is employed in the construction and modeling of clothing by students at the Sergiev Posad Institute of Toys.

The transformation method implies dynamics and changes within the details of a single form. For example, a collar can fold into pleats or unfold into a hood; a long skirt transforms into a short one with drawstrings in casings; a jacket with detachable sleeves becomes a vest, and so on.

The rearrangement method involves placing structural-decorative elements on unusual parts of the garment's surface or replacing them.

The insertion (cut-in) method is used to create complex shapes from simple ones. It can be applied by dividing the shape with gussets, flounces, ruffles, zippers, pockets, or by threading ribbons.

Another combinatorial design method is **the kinetism method**, which is based on the idea of form movement using various decorations or combinations of fabric patterns and textures. Although relatively new in clothing design, the kinetism method has a stable tendency to develop and expand its application in garment construction and modeling.

The method of creating sizeless garments is another combinatorial design technique whose possibilities are unlimited because specific measurements are not taken into account. This type of construction is primarily used for knitwear and highly stretchable materials, making it relevant in modern times by enabling the design of universally sized clothing. This approach allows for the creation of styles that accentuate figure advantages while concealing flaws.

Figure 1³¹ shows dress models made using the sizeless construction method by students specializing in "Design, modeling and technology of Sewn Products". The combinatorics method involves creating complex garment shapes from a single piece of fabric. It was applied in traditional clothes of different nations such as saris and dhotis in Indian attire; ponchos and capes in Latin American countries; ponevas and methods of tying scarves among Slavic peoples. The method is interesting both technically and from a design perspective. For example, a whole piece of cloth can be transformed into an Indian sari, a dress, a skirt, a smock, or even a blouse or cape. Figures 2 and 3 show products designed by students majoring in "Design, modeling and technology of sewn products", made from a single piece of fabric (Greek and Roman women's costumes) [5].

Figure 1. Dress models created using the sizeless construction method by students specializing in "Design, modeling and technology of sewn products"

Figure 2. Greek female costume created by students studying "Design, modeling and technology of sewn products"

Figure 3. Roman female costume created by students studying "Design, modeling and technology of sewn products"

³¹ Fig. 1-6. Photos by co-author S.V. Kon'kova.

Thus, the combinatorial method represents research, exploration, functional and graphic systems, and the use of typical elements for developing individual models as well as series of products. This design method enables combining different elements with various types of fabrics—such as reportage, knitted, etc.—to create unique designs [3].

Besides the combinatorial method, other approaches include modular design and deconstruction techniques [4].

The modular design method in clothing construction and modeling assumes structural, technological and functional completeness. At the same time, the product may either be complete or represent one of the components of a particular set. Modules, as individual elements, have simple geometric shapes, repeating motifs and must fit perfectly within the chosen shape without any leftovers. When designing clothing, modules are selected depending on human dimensions, height, and the model's characteristics.

A key feature of using modules in clothing design is the finishing treatment, both on the front and back sides of the fabric, where each module must be processed separately. By incorporating various materials or colors into the modules, textured or color patterns can be formed. Additionally, when constructing modules composed of geometric shapes (squares, rectangles, triangles, circles, rhombuses, etc.), decorative materials (ribbons, zippers, cords, lace, etc.) or hardware (hooks, buttons, velcro, etc.) can be employed, generating additional aesthetic effects. In N.O. Sosnina's study "Costume Mockup," detailed information about the application of modular systems and their potential in student projects related to sewing design is provided [8].

The use of ***the deconstruction method*** implies abandoning conventional division of structures and the use of traditional construction in favor of modular modeling, as well as employing specific cutting techniques. As noted by Y.L. Gerasimova, «...deconstruction implies destruction, stratification and disordering of structures» [2, p. 2]. Clothing created using this method appears incomplete, asymmetrical and intentionally poorly fitted.

The deconstruction method, which transforms all rules and trends, was introduced by Japanese designers R. Kawakubo and Y. Yamamoto in the 1980s and 1990s. Their work had a profound impact on contemporary fashion. Deconstructive techniques are utilized to achieve expressive designs that reflect the spirit of the times, embodying a new perception of life and the mindset of an era characterized by free associativity and a rejection of rationalism. This method involves the use of large volumes, unhemmed hems, uneven and unfinished seams, various tears, assorted slits, misaligned fastenings, turned-out collars and exposed darts, along with elements of incompleteness and deviations from traditional technologies. However, intricately cut necklines and chaotic openings instead of sleeves are also incorporated [7].

Students at Sergiev Posad Institute of Toys, who specialize in design, modeling and technology of sewn products, also apply the deconstruction method in their coursework during project implementation. One such project features an item

constructed from intricately cut separate modules (Fig. 4), with unfinished seams deliberately left exposed.

Figure 4. A dress with intricately shaped modules created by students specializing in "Design, modeling and technology of sewn products"

When applying the deconstruction method or the "overturning" and "rearrangement" method, there is a deliberate disruption of conventional artistic clothing design practices.

Clothing may appear absurd since it might be sewn with seams facing outward, featuring numerous external pockets, or be double-sided suits wearable from both sides, with decorative elements placed in unexpected locations, etc. Furthermore, this method disrupts the conventional classic ensemble of "jacket – skirt – blouse" [6].

Students M. Motorina and Yu. Martynova from the Sergiev Posad Institute of Toys, utilizing the deconstruction method, developed a series of clothing models. They transformed classic pants into semi-sports pants with cuffs (Fig. 5) and created a suit with shorts-style pants and a jacket with shortened 5/8-length sleeves (Fig. 6). The students completed a series of exploratory sketches and drafted scaled (1:4) and full-size technical drawings.

Figure 5. Martynova Yu. Model with deconstruction (disruption) of the classical suit ensemble. Women's suit with semi-sports style pants on cuff

Figure 6. Motorina M. Model with deconstruction (disruption) of the classical suit ensemble. Women's suit with shorts

One of the methods that students learn is designing an item "from scratch," determining its functionality, size, height, fullness and age appropriateness.

Another method is modeling clothing constructions based on basic principles, where initial data can come from sketches or photographs of clothing models [3, pp. 5-6].

Using these design methods enables students to create innovative, modern items during their studies, fostering creative abilities and thinking, allowing them to reach higher levels of creativity and professionalism.

References

1. Bulatova E. B. Komp`yuterny`e texnologii proektirovaniya odezhdy` na baze sistemy` «Graciya» / E. B. Bulatova, V. V. Razmaxnina, V. G. Eshhenko // Shvejnaya promy`shlennost`. – Moskva, 2000. – № 1. – S. 38-40 – Tekst: neposredstvenny`j.

2. Gerasimova Yu. L. Vozniknovenie i razvitie dekonstruktivizma v dizajne kostyuma / Yu. L. Gerasimova. – Tekst : e`lektronny`j // Omskij nauchny`j vestnik. Seriya «Obshhestvo. Istoriya. Sovremennost`». – Omsk, 2019. – № 1. – S. 55-60. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-razvitie-dekonstruktivizma-v-dizayne-kostyuma> (data obrashheniya: 24.02.2025)

3. Kozy`reva V. B. Osnovy` konstruirovaniya odezhdy` : uchebnoe posobie / V. B. Kozy`reva ; Rossijskij gosudarstvenny`j professional`no-pedagogicheskij universitet. – Ekaterinburg : RGPPU, 2013. – 89 s. – ISBN 978-5-8050-0497-2. – Tekst: neposredstvenny`j.

4. Medvedeva T. V. Konstruirovaniye odezhdy` : texnologii proektirovaniya novy`x modelej odezhdy` : uchebnoe posobie / T. V. Medvedeva. – Moskva : FORUM: INFRA-M, 2003. – 480 s. – ISBN 978-5-91134-437-5. – Tekst: neposredstvenny`j.

5. Malinskaya A. N. Razrabotka kollekcii modelej : teoriya i praktika : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix i srednix uchebny`x zavedenij, obuchayushhixsya po special`nosti «Konstruirovaniye shvejny`x izdelij» i napravleniyu podgotovki «Texnologiya, konstruirovaniye izdelij i materialy` legkoj promy`shlennosti» / A. N. Malinskaya, M. R. Smirnova ; Ivanovskaya gosudarstvennaya tekstil`naya akademiya. – Ivanovo : IGTA, 2008. – 244 s. ; [16] l. czv. – ISBN 978-5-88954-276-6. – Tekst: neposredstvenny`j.

6. Ry`klin M. Dekonstruksiya i destruksiya: Besedy` s filosofami. / M. Ry`klin. – Moskva : Logos, 2002. – 269 s. – ISBN 5-8163-0034-2 – Tekst: neposredstvenny`j.

7. Svinczova E. V. Rol` dekonstruktivistov v formirovanii dizajna budushhego / E. V. Svinczova. – Tekst : e`lektronny`j // Naukovij visnik NLTU Ukraïni. – L`vov, 2013. – № 18 (23). – S. 370-373. – URL:– URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-dekonstruktivistov-v-formirovanii-dizayna-buduschego/viewer> (data obrashheniya: 21.02.2025).

8. Sosnina N. O. Maketirovaniye kostyuma : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki 072500.62 «Dizajn» / N. O. Sosnina ; Omskij gosudarstvenny`j institut servisa, kafedra dizajna kostyuma. – Omsk : OGIS, 2012. – 112 s. – ISBN 978-5-93252-259-2. – Tekst: neposredstvenny`j.

Ломакин М.О., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, доцент кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru

Lomakin M.O., member of the Union of artists of Russia, PhD in pedagogical sciences, associate professor of the department of drawing and painting of the Russian University of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru

**Влияние исторической традиции на трансформацию формы
в декоративных решениях по рисунку студентов, обучающихся
лаковой миниатюрной живописи**
**The influence of the historical tradition on the form transformation in the
decorative drawings by the lacquer miniature painting students**

Аннотация. Статья посвящена роли академического и декоративного рисунка в обучении будущих художников лаковой миниатюрной живописи. Раскрыта роль академического рисунка как отправной точки для стилизации и трансформации изображения человеческой фигуры в декоративных и малоформатных решениях. Дан краткий обзор истоков стилистических и технологических особенностей лаковой миниатюрной живописи, берущих свое начало от иконописи, предпринята попытка установления практических связей с академическим рисованием, которое, через малоформатные и миниатюрные решения, становится профессиональной базой для художника лаковой миниатюрной живописи на современном этапе.

Ключевые слова: лаковая миниатюрная живопись, иконописный канон, реалистическое искусство, академический рисунок, декоративное искусство, малоформатное линейное решение, миниатюрное решение.

Abstract: The article focuses on the role of academic and decorative drawing in the education of future artists specializing in lacquer miniature painting. It highlights the importance of academic drawing as a starting point for stylization and transformation of human figure images into decorative and small-format solutions. A brief overview is provided of the stylistic and technological origins of lacquer miniature painting, which trace back to iconography. An attempt is made to establish practical connections with academic drawing, which serves as a professional foundation for lacquer miniature painters through small-scale and miniature compositions at the present stage.

Keywords: lacquer miniature painting, iconographic canon, realistic art, academic drawing, decorative art, small-format linear solution, miniature solution.

Традиция лаковой миниатюрной живописи Мстёры, Палеха и Холуя основывается на выразительности изобразительной формы, берущей начало из

русской и византийской иконописных школ. Упорядоченность техники письма и изображения фигуры человека, закреплённая в иконографическом каноне, нашла своё отражение в художественной практике многих поколений живописцев традиционной лаковой миниатюры [1, с. 7]. Разумеется, в процессе дальнейшего развития лаковой миниатюрной живописи, в ней появились и развились свои характерные черты, отличные от иконописных, как тематические, так и изобразительные.

Сложное многокомпонентное композиционное решение традиционной лаковой миниатюрной живописи ставит перед студентами при работе по дисциплине «Рисунок» непростую задачу по условно-плоскостному восприятию и декоративной переработке и трансформации натурального рисунка, декоративному решению всех включённых в композицию элементов. В настоящее время в учебном процессе декоративная переработка и линейное малоформатное решение по рисунку ведётся с учётом сложившейся исторической традиции лаковой миниатюрной живописи, на основе подготовительного реалистического рисунка.

Реалистическое рисование с натуры – процесс, связанный с принципом воспроизведения пространственной конструктивной формы. Рисование с натуры стало возможным, когда в изобразительном искусстве сформировалось понятие о пространстве, о выстраивании в рисунке предметов в глубину, и знание о перспективе – визуальном уменьшении предметов по мере удаления на расстоянии от наблюдателя [2, с. 83].

В основе реалистического изображения лежит научный анализ внутреннего пластического устройства видимых предметов. Суть декоративного изображения составляет эстетическая традиция. Реалистическое искусство – школа, декоративное искусство – традиция. Огромную роль в работе над декоративным решением играет опыт – неоднократное повторение технических приемов письма, который вырабатывается на основе знания и использования художественно-технологических особенностей художественных промыслов. На протяжении всего исторического сосуществования, соприкосновения реалистического и декоративного изображения, и особенно в наше время, когда академическая школа становится профессиональным базисом традиционных художественных промыслов, они влияли друг на друга, и в развитии реалистических школ возникала традиция, в сфере декоративного искусства появлялись научные представления о стилистических закономерностях этого искусства. До соприкосновения с реалистической школой традиция декоративного искусства в немалой мере состояла в повторении и заимствовании, после него – в основном в аналитическом изучении традиции и выработке стилистических приемов искусства.

Каждый центр традиционных художественных промыслов – Палех, Холуй и Мстёра – имеет свои индивидуальные отличия, художественно-технологические особенности – в художественной композиции, изобразительной форме и технологических приёмах. Рассмотрим влияние

сложившейся традиции на формирование изображения в мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

В 1930-х гг. по примеру художников-миниатюристов Палеха, мастерами лаковой миниатюрной живописи во Мстёре была освоена технология изготовления изделий из папье-маше, заимствованная у мастеров старейшего в России центра лаковой миниатюры – подмосковного Федоскино. Покрытые чёрным лаком шкатулки, бисерницы, ларчики стали расписываться темперными красками, растёртыми на яичном желтке с добавлением воды и кваса. Сохранились и традиции древнерусской иконы – стройные пропорции фигур с небольшими изящными головами, условное изображение пейзажа с горками. Сохранив принципы иконописного письма, мстёрские миниатюристы обратились к темам крестьянской жизни, русского песенного и сказочного фольклора [4, с. 13] (рис. 1).

Рис. 1. Н.П. Клыков. Шкатулка «Пейзаж». 1940 г. Мстерский художественный музей

Палехская и холуйская школы миниатюрной живописи сохранили свою связь с древнерусской иконописной традицией в большей степени, чем мстёрская. В мстёрской миниатюрной живописи особую роль играет пейзаж, написанный мелкими узорными мазками на фоне сияющего голубого неба (рис. 1³²). Пространство изображения строится несколькими живописными планами и имеет глубину. Написанную на поверхности шкатулки композицию обрамляет тонкий изящный орнамент, выполненный творёным золотом. Боковые грани большинства ларцов и шкатулок покрывает коврая

³² Рис. 1. Клыков Н.П. Пейзаж. 1940 г. Мстерский художественный музей. – URL: <https://museum-mstera.vld.muzkult.ru/news/65073374> (дата обращения: 25.02.2025).

цветочная роспись. Цветочный орнамент может играть в мстёрской миниатюрной живописи и самостоятельную роль, украшая крышки изделий. Местом действия персонажей миниатюр чаще всего является тщательно разработанный пейзаж или ансамбль «русских палат». Это отличает мстёрскую лаковую миниатюрную живопись от палехской и, в некоторой степени, от холуйской лаковой миниатюрной живописи, композиции которых написаны на чёрном фоне.

Характерные приемы композиции яснее всего видны в том, как изображается пейзаж, трактовка которого отличается от его изображения в других школах миниатюрной живописи. Стилизованность пейзажа здесь далека от манерности, шаблонности, она проста и естественна, исполнена чувства меры и вкуса, ей присуща особая культура цвета. Эта культура состоит в колористическом единстве цветового разнообразия, которая строится на единстве тоновых переходов и рисунка.

Выполнение декоративного или малоформатного решения рисунка студентами лаковой миниатюрной живописи ведётся поэтапно, с учётом художественно-технологических и композиционных особенностей мстёрской миниатюрной живописи [3, с. 355].

Композиции, созданные мстёрскими художниками лаковой миниатюрной живописи, строятся на сочетании реалистического и декоративного приемов письма, что делает это искусство уникальным. Но современное понимание связи реалистического рисования и декоративного изображения чрезвычайно усложнено, практически ускользает от понимания студентов, и даже, подчас, преподавателей. Академическая школа рисунка чрезвычайно строго относится к правильности построения конструкции формы, соблюдению пропорций, к цельности передачи объема, к верности светотеневой лепки, правильности тонального разбора и любой отход от этих устоявшихся норм вызывает критику со стороны «адептов чистоты» академического рисунка. Такая позиция обоснована, потому что, действительно, в западноевропейской художественной культуре на протяжении XX века произошел полный распад реалистической школы, она практически полностью утрачена, как в сфере педагогики, так и в художественной практике. Причиной этого во многом является «свобода» творческого выражения, поспешные утверждения устарелости реалистического искусства, отказ от натурального изучения формы. Искусство стало слишком «свободным», его содержание во многом лишилось выражения внутренней сущности пластической формы.

Однако такое оправданно бережное отношение к заветам академической школы подчас имеет и обратную сторону, служит фактором неопределенности в отношении того, как следует изображать фигуру человека в лаковой миниатюрной живописи, каковы отношения академической школы рисунка и декоративной школы и в какой мере можно трансформировать изображение фигуры человека, чтобы, не нарушая традиций промысла, в то же время, не выйти за границы элементарной изобразительной грамотности.

Обычно ссылаются на опыт старых мастеров лаковой миниатюрной живописи, дословно и негибко повторяя их художественные приемы. При этом совершенно не учитываются исторические условия, иные требования эпохи, в целом – совершенно другая культурно-историческая среда. Пытаясь перенести «законсервированный стиль» лаковой миниатюрной живописи из отдаленного от нас времени в современность, поверхностно понимая суть ее традиции, превращают ее частные, архаичные стилистические черты в анатомические ошибки.

Таким образом, ставится вопрос об отношении реалистического и декоративного в сфере традиционных художественных промыслов и лаковой миниатюрной живописи – как придать черты миниатюрности академическому изображению, не потеряв принципов грамотного изображения фигуры человека.

Работа над произведением лаковой миниатюрной живописи начинается с подробно проработанного линейного рисунка, который предварительно выполняется карандашом на бумаге (рис. 2³³).

В иконописном технологическом процессе, а также в работе над лаковой миниатюрной живописью, немалую роль играет прорись (рис. 3³⁴) – «специальный технически отработанный рисунок кистью, выполненный обычно в трех тональностях: тени пишутся умброй, а светлые места – киноварью или светлой охрой. Значение прориси в том, что она позволяет до живописи выразить пластику форм будущего изображения. Из опыта мастеров мы знаем, что любая изобразительная форма предварительно точно обрабатывалась в прориси, и живописное исполнение ей следовало.

Рис. 2. Линейный рисунок композиции пластины на тему «Русалка»

Рис. 3. Прохорова Т.Е. Прорись с иконографического подлинника. 1976 г.

³³ Рис. 2. Уколова Ю. И. Особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи: 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. – С. 32.

³⁴ Рис. 3. Дмитриев Н.Г. Мстера рукотворная: рассказ об искусстве лаковой миниатюры и ее мастерах / Н.Г. Дмитриев; [предисловие И.Я. Богуславской]. – Ленинград: Художник РСФСР, 1986. – URL: https://royallib.com/read/dmitriev_nikolay/mstera_rukotvornaya.html#81

Прорись определяет композицию, пластику, все основное содержание будущей миниатюры, кроме тонального и цветового» [4, с. 25]. Прорись, как элемент подготовительного рисунка, определяет для нас подходы к рисованию с натуры – базовой подготовке современного художника профессионала в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Техника линейного рисунка с натуры и последующего декоративного решения, следовательно, имеет важное значение в высшем образовании специалистов в области лаковой миниатюрной живописи.

В учебном процессе во время работы с образца недопустима вольная импровизация. Она возможна лишь при высоком исполнительском мастерстве и накоплении большого опыта.

Для того, чтобы в академическом рисунке приблизиться к специфике лаковой миниатюрной живописи на начальном этапе работы по переработке рисунка с натуры выполняется малоформатное линейное решение (рис. 4, 5³⁵)

Рис. 4. Малоформатное линейное решение рисунка стоящей фигуры натурщицы

Рис. 5. Малоформатное линейное решение рисунка сидящей фигуры натурщицы

Степень трансформации формы в декоративных решениях студентов зависит от цели и задач, поставленных преподавателем на этом этапе обучения. Учитывая многокомпонентное содержание будущей композиции произведения лаковой миниатюрной живописи, на первых этапах обучения ведётся работа с простыми и понятными по форме предметами изображения, такими, как изображение предметов быта и изображение растений. В дальнейшем переработанная форма изображения цветка, дерева, предмета быта ляжет в основу будущей прориси.

Наиболее сложным этапом в становлении художника-миниатюриста безусловно является работа с изображением фигуры человека. Несмотря на влияние иконописного канона, который технически упрощает изображение фигуры и лица человека, на этапе декоративного решения и стилистической трансформации остаётся трудность точной передачи пропорций фигуры, лица и изображения элементов одежды.

Трансформация [5, с. 12], безусловно, позволяет усилить выразительность и остроту образа. Она может оказать помощь и в построении стилистического единства декоративной композиции, т.к., будучи примененной ко всем частям композиции, вносит в них единые пластические элементы. При трансформировании формы огромную роль играют чувство меры и вкус, внутренний творческий опыт, представление о художественных нормах и критериях, выработанных традицией той или иной школы или вида искусства, в нашем случае – лаковой миниатюрной живописью. Работа по трансформации объектов изображения должна проходить осознанно, это, прежде всего, художественно-творческий, мыслительный процесс, и в этом состоит его сущность. Нужно отдавать себе отчет в каждом движении, изменении формы, четко осознавать, в чем смысл того или иного действия. Эти действия нужно планировать, рассматривать различные варианты решений в поисковых эскизах.

Наряду с трансформацией в изображении используется стилизация формы. Она представляет собой «процесс переосмысления художественного содержания образа при помощи условных характерных приемов, присущих конкретному виду традиционного прикладного искусства» [5, с. 12]. Стилизация выражает еще большее приближение рисунка к специфике лаковой миниатюрной живописи, то, в какой мере академический рисунок влияет на нее. Чтобы еще дальше продвинуться по этому пути, наряду с линейным решением выполняется миниатюрное решение рисунка – черно-красное кистевое изображение, стилистически близкое к прориси (рис. 6-9).

Рис. 4-6. Линейные и миниатюрные решения зарисовок фигуры человека (линейное решение и переработка в технике прориси)

Такие изобразительные свойства композиции, как пространственный объем, линия, тональность, фактура, благодаря определенной организации приобретают индивидуальный характер и определенную стилевую окраску. Индивидуальная характеристика декоративной работы является результатом творческого мышления, при котором изображаемый объект приобретает новые художественные особенности. При этом природный характер предмета трансформируется в соответствии с мыслительным процессом рисующего.

В 2024 году на заседании диссертационного совета Высшей школы народных искусств в Санкт-Петербурге была защищена кандидатская диссертация Ю.И. Уколовой «Содержание высшего образования в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи», в которой были научно обоснованы и методически раскрыты принципы работы над миниатюрными решениями натуральных рисунков. По материалам диссертации опубликованы учебные пособия, ставшие основой практической учебной работы в этой области.

Существует мнение, что художественные особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи пришли к современным художникам от иконописной традиции и остаются неизменными. Но из поколения в поколение этот вид искусства развивается, потому что верность традиции состоит не в механическом повторении технических приемов и шаблонных сюжетов, а в чувствовании и передаче эстетического наследия, лежащего в более глубоких слоях художественного мышления, восприятия природы.

Литература

1. Бакушинский А. В. Искусство Мстеры / А. В. Бакушинский, В. М. Василенко. – Москва, Ленинград: Всесоюзное кооперативное объединенное издательство, 1934. – 112 с. – Текст : непосредственный.
2. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты : рисунок, живопись, композиция : учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности № 2109 «Черчение, рисование и труд» / Г. В. Беда. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Просвещение, 1981. – 239 с. – Текст : непосредственный.
3. Борисова В. Ю. Мстёрская лаковая миниатюрная живопись : роль профессионального образования в сохранении искусства / В. Ю. Борисова // Научный диалог. – Екатеринбург, 2016. – № 12 (60). – с. 348-360. – EDN: XEORFV. – Текст : непосредственный.
4. Дмитриев Н. Г. Мстера рукотворная : рассказ об искусстве лаковой миниатюры и ее мастерах / Н.Г. Дмитриев ; [предисловие И. Я. Богуславской]. – Ленинград : Художник РСФСР, 1986. – 437 с. : ил. – Текст : непосредственный.
5. 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. – ISBN 978-5-907569-49-2.

6. Уколова Ю. И. Особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи : 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. – 64 с. – ISBN 978-5-907569-52-2.

References

1. Bakushinskij A. V. Iskusstvo Mstery` / A. V. Bakushinskij, V. M. Vasilenko. – Moskva, Leningrad : Vsesoyuznoe kooperativnoe ob`edinennoe izdatel`stvo, 1934. – 112 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Beda G. V. Osnovy` izobrazitel`noj gramoty` : risunok, zhivopis`, kompoziciya : uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix institutov po special`nosti № 2109 «Cherchenie, risovanie i trud» / G. V. Beda. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Prosveshhenie, 1981. – 239 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Borisova V. Yu. Mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` : rol` professional`nogo obrazovaniya v soxranenii iskusstva / V. Yu. Borisova // Nauchny`j dialog. – Ekaterinburg, 2016. – № 12 (60). – s. 348-360. – EDN: XEORFV. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Dmitriev N. G. Mstera rukotvornaya : rasskaz ob iskusstve lakovoj miniatyury` i ee masterax / N.G. Dmitriev ; [predislovie I. Ya. Boguslavskoj]. – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1986. – 437 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Ukolova Yu. I. Mstyorskij miniatyurny`j risunok : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekоративно-прикладное искусство и народны`е промы`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. – ISBN 978-5-907569-49-2.

6. Ukolova Yu. I. Osobennosti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekоративно-прикладное искусство и народны`е промы`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. – 64 s. – ISBN 978-5-907569-52-2.

Lomakin M.O., member of the Russian Artists' Union, candidate of pedagogical sciences, associate professor of the Department of drawing and painting of the Russian University of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru

The Influence of Historical Tradition on the Transformation of Form in Decorative Solutions based on Student Drawings in Lacquer Miniature Painting

Abstract: The article focuses on the role of academic and decorative drawing in the education of future artists specializing in lacquer miniature painting. It highlights the importance of academic drawing as a starting point for stylization and transformation of human figure images into decorative and small-format solutions. A brief overview is provided of the stylistic and technological origins of lacquer miniature painting, which trace back to iconography. An attempt is made to establish practical connections with academic drawing, which serves as a professional foundation for lacquer miniature painters through small-scale and miniature compositions at the present stage.

Keywords: lacquer miniature painting, iconographic canon, realistic art, academic drawing, decorative art, small-format linear solution, miniature solution.

The tradition of lacquer miniature painting from Mstyora, Palekh and Kholuy is based on the expressiveness of the pictorial form, which originates from Russian and Byzantine iconographic schools. The orderliness of painting techniques and the depiction of the human figure, established in the iconographic canon, have been reflected in the artistic practice of many generations of traditional lacquer miniature painters [1, p. 7]. Of course, during the further development of lacquer miniature painting, it acquired its own distinctive features that differed from those of icons, both thematically and visually.

The complex multi-component compositional structure of traditional lacquer miniature painting presents students working in the discipline "Drawing" with a challenging task of perceiving the subject in a flat, two-dimensional manner and transforming it into a decorative form. This involves decorating all elements included in the composition. Currently, in the educational process, decorative processing and small-format linear solutions are carried out taking into account the historical traditions of lacquer miniature painting, based on preparatory realistic drawings.

Realistic drawing from life is a process linked to the principle of reproducing spatial constructive forms. Drawing from nature became possible when the concept of space emerged in visual arts, along with the idea of arranging objects in depth within a drawing and an understanding of perspective—the visual diminution of objects as they recede from the observer [2, p. 83].

At the core of realistic representation lies a scientific analysis of the internal plastic structure of visible objects. The essence of decorative imagery is rooted in aesthetic tradition. Realistic art serves as a school, while decorative art embodies tradition. Experience plays a crucial role in developing decorative solutions—repeated technical practices honed over time—which emerges from knowledge and application of the artistic and technological characteristics of decorative crafts. Throughout their entire historical coexistence and interaction, especially in modern times when the academic school has become the professional foundation of traditional artistic crafts, realistic and decorative representations have influenced each other. As a result, traditions developed within realist schools and scientific understandings of the stylistic principles of decorative art emerged. Before encountering the realist school, the tradition of decorative art largely consisted of repetition and borrowing. Afterward, it primarily involved analytical study of tradition and the development of stylistic techniques in art.

Each center of traditional folk arts—Palekh, Kholuy and Mstyora—has its unique distinctions and artistic-technological characteristics manifested in artistic composition, figurative form and technological methods. Let us examine how these established traditions influence the formation of imagery in Mstyora's lacquer miniature painting.

In the 1930s, following the example of Palekh miniaturists, masters of lacquer miniature painting in Mstyora adopted the technology of making items from papier-mâché borrowed from Fedoskino, Russia's oldest center of lacquer miniatures not far from Moscow. Boxes, needle cases and caskets covered with black lacquer were painted using tempera pigments mixed with egg yolk, water and kvass. The traditions of ancient Russian icons were preserved, including graceful figures with slender proportions and small elegant heads, as well as conventional landscape depictions featuring hillocks. While adhering to the principles of icon painting, Mstyora miniaturists turned to themes inspired by peasant life, Russian song and fairy-tale folklore [4, p. 13] (Fig. 1).

The Palekh and Kholuy schools of miniature painting have maintained a stronger connection to the ancient Russian iconographic tradition than the Mstyora school. In Mstyora miniature painting, landscapes play a particularly important role, rendered with intricate brushstrokes against a backdrop of bright blue sky (Fig. 1³⁶). The pictorial space is constructed with multiple planes, giving it depth. The composition painted on the surface of the box is framed by a delicate ornament executed in burnished gold. The side panels of most chests and boxes are adorned with floral carpet-like designs. Floral ornaments can also serve as independent decorations in Mstyora miniature painting, adorning the lids of various items. The setting for characters in miniatures often includes meticulously crafted landscapes or ensembles of "Russian palaces", distinguishing Mstyora's lacquer miniature paintings from those of Palekh and, to some extent, Kholuy, where compositions are typically painted on a black background.

³⁶ Fig. 1. Klykov N.P. Landscape. 1940. Mstyora Art Museum. - URL: <https://museum-mstera.vld.muzkult.ru/news/65073374> (accessed: February 25, 2025).

Fig. 1. N.P. Klykov. Box "Landscape." 1940. Mstyora Art Museum

Characteristic compositional techniques are most evident in the depiction of landscapes, whose treatment differs from that found in other schools of miniature painting. Here, the stylization of landscapes avoids affectation and formulaic approaches, instead maintaining simplicity and naturalness, guided by a sense of proportion and taste. These landscapes possess a distinct color culture characterized by the unity of tonal transitions and drawing amidst a diverse palette.

The execution of decorative or small-format drawing solutions by students of lacquer miniature painting is conducted step-by-step, taking into account the artistic, technological and compositional peculiarities of Mstyora miniature painting [3, p. 355].

Compositions created by Mstyora artists in lacquer miniature painting combine realism and decorative techniques, making this art form unique. However, the contemporary understanding of the relationship between realistic drawing and decorative imagery is highly complicated, often eluding comprehension among students and even educators at times. The academic school of drawing strictly adheres to correct construction of form, adherence to proportions, coherence in volume rendering, fidelity in shading and accuracy in tonal analysis. Any deviation from these established norms invites criticism from proponents of pure academic drawing. This position is justified because, indeed, throughout the 20th century, Western European artistic culture experienced a complete disintegration of the realist school, which was nearly lost both in pedagogy and artistic practice. One major reason for this is the emphasis on the "freedom" of creative expression, hasty declarations about the obsolescence of realism and the abandonment of studying form from life. Art became overly "free," losing much of its ability to convey the inner essence of plastic form.

However, this justifiable respect for the tenets of the academic school sometimes has a downside, contributing to uncertainty regarding how the human figure should be depicted in lacquer miniature painting. Questions arise concerning

the relationship between the academic school of drawing and the decorative school, as well as the extent to which the depiction of the human figure can be transformed without violating the traditions of the craft, yet still remaining within the boundaries of basic representational literacy.

Typically, reference is made to the experience of old artists of lacquer miniature painting, rigidly and verbatim repeating their artistic techniques. At the same time, historical conditions, different epochal requirements and entirely different cultural-historical environments are not taken into account. By attempting to transplant the "preserved style" of lacquer miniature painting from distant times into modernity, superficially understanding the essence of its tradition, artists turn its private, archaic stylistic traits into anatomical errors.

Thus, the question arises regarding the relationship between realism and decoration in the realm of traditional folk arts and lacquer miniature painting—how to imbue academic portrayals with the qualities of miniature art without compromising the principles of accurate human figure representation.

The creation of a lacquer miniature painting begins with a detailed linear sketch, initially executed in pencil on paper (Fig. 2³⁷).

Similarly, in the icon-painting technological process, as well as in the work on lacquer miniature painting, tracing plays a significant role (Fig. 3³⁸) – "A specially technically refined brush drawing, usually executed in three tones: shadows are painted with umber, while light areas are painted with cinnabar or light ocher. The significance of the tracing lies in its ability to convey the plasticity of the future image's forms prior to painting. From the experience of ancient masters, we know that any representational form was precisely worked out in the tracing before being followed by the actual painting."

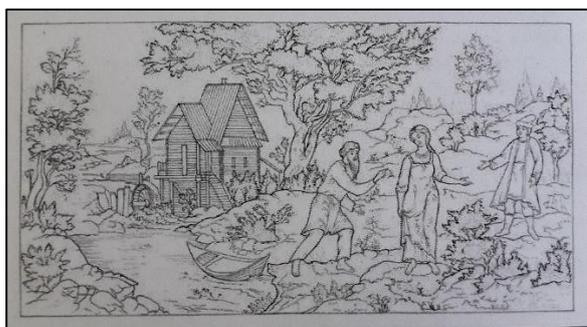

Fig. 2. Linear drawing of the plate composition on the theme "Mermaid"

Fig. 3. Prokhorova T.E. Tracing from an Iconographic Original. 1976.

³⁷ Fig. 2. Ukolova Yu.I. Features of Mstyora Lacquer Miniature Painting: A Textbook for Students Studying in the Field 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. - P. 32.

³⁸ Fig. 3. Dmitriev N.G. Mstyora Handmade: A Story about the Art of Lacquer Miniature Painting and its Masters / N.G. Dmitriev; [preface by I.Ya. Boguslavskaya]. - Leningrad: Artist of the RSFSR, 1986. URL: https://royallib.com/read/dmitriev_nikolay/mstyora_rukotvornaya.html#81920 (accessed: February 25, 2025).

Tracing defines the composition, plasticity and overall content of the future miniature, except for tone and color [4, p. 25]. As an element of preparatory drawing, tracing establishes our approach to drawing from nature—the fundamental preparation of a modern professional artist in the field of Mstyora lacquer miniature painting. Techniques of line drawing from nature and subsequent decorative resolution are therefore critical in higher education for specialists in lacquer miniature painting.

During the learning process, free improvisation while working from samples is unacceptable. Such freedom is only permissible with high levels of skill and extensive experience.

To bridge the gap between academic drawing and the specifics of lacquer miniature painting at the initial stages of reworking a drawing from nature, a small-format linear solution is implemented (Fig. 4, 5³⁹).

Fig. 4. Small-format linear solution of a standing model's figure drawing

Fig. 5. Small-format linear solution of a seated model's figure drawing

The degree of form transformation in students' decorative solutions depends on the goals and tasks set by the educator at this stage of training. Given the multicomponent nature of the future composition in lacquer miniature painting, beginners start by working with simple and straightforward subjects such as household items and plants. Later, the processed forms of flowers, trees and everyday objects will form the basis for future tracings.

The most challenging phase in the development of a miniature painter is undoubtedly working with the depiction of the human figure. Despite the influence of the iconographic canon, which simplifies the technical aspects of representing the

³⁹ Fig. 4-8. Photos from the methodological collection of the Department of Drawing and Painting at the Russian University of traditional art crafts.

human body and face, difficulties persist in accurately conveying the proportions of the figure, facial features and clothing elements during the decorative resolution and stylistic transformation phases.

Transformation [5, p. 12], undeniably enhances the expressiveness and sharpness of the image. It can assist in constructing the stylistic unity of a decorative composition since, when applied to all parts of the composition, it introduces uniform plastic elements. During the transformation of form, a great deal depends on one's sense of measure and taste, internal creative experience and understanding of the artistic norms and criteria established by the tradition of a particular school or type of art—in our case, lacquer miniature painting. The process of transforming image objects must be conscious and deliberate, as it is fundamentally a creative, intellectual endeavor. Every movement and change in form should be carefully considered, with a clear understanding of the purpose behind each action. These actions require planning and exploration of alternative solutions through preliminary sketches.

Alongside transformation, stylization of form is employed in the image-making process. Stylization refers to the "process of reinterpretation of the artistic content of an image using conditional characteristic techniques inherent to a specific type of traditional applied art" [5, p. 12]. Stylization brings the drawing closer to the specificity of lacquer miniature painting, showcasing the extent to which academic drawing influences it. To advance further along this path, in addition to linear solutions, a miniature drawing solution is performed—a black-and-red brushwork image that is stylistically close to the tracing (see Fig. 6-8).

Fig. 6-8. Linear and miniature solutions of human figure sketches (linear solution and processing using tracing technique)

Such pictorial properties of a composition as spatial volume, line, tonality and texture acquire individual character and a certain stylistic hue due to their specific organization. The individual nature of decorative work results from creative thinking, during which the depicted object acquires new artistic attributes. In this process, the natural characteristics of the subject are transformed according to the thought processes of the artist.

In 2024, at the Dissertation Council of the Higher School of Folk Arts in Saint Petersburg, Yu.I. Ukolova successfully defended her candidate's dissertation titled "Content of Higher Education in the Field of Mstyora Lacquer Miniature Painting." The dissertation scientifically substantiated and methodologically revealed the principles of working on miniature solutions for life drawings. Based on the materials of the dissertation, textbooks have been published, which now serve as the foundation for practical teaching in this area.

There is a belief that the artistic characteristics of Mstyora lacquer miniature painting come from the iconographic tradition and remain unchanged. However, this art form evolves from generation to generation because fidelity to tradition does not lie in mechanically repeating technical methods and stereotypical plots but rather in sensing and transmitting the aesthetic heritage embedded in deeper layers of artistic thought and perception of nature.

References

1. Bakushinskij A. V. Iskusstvo Mstery` / A. V. Bakushinskij, V. M. Vasilenko. – Moskva, Leningrad : Vsesoyuznoe kooperativnoe ob`edinennoe izdatel'stvo, 1934. – 112 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Beda G. V. Osnovy` izobrazitel'noj gramoty` : risunok, zhivopis`, kompoziciya : uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix institutov po special'nosti № 2109 «Cherchenie, risovanie i trud» / G. V. Beda. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Prosveshhenie, 1981. – 239 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Borisova V. Yu. Mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` : rol' professional'nogo obrazovaniya v soxranenii iskusstva / V. Yu. Borisova // Nauchny`j dialog. – Ekaterinburg, 2016. – № 12 (60). – s. 348-360. – EDN: XEORFV. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Dmitriev N. G. Mstera rukotvornaya : rasskaz ob iskusstve lakovoj miniatyury` i ee masterax / N. G. Dmitriev ; [predislovie I. Ya. Boguslavskoj]. – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1986. – 437 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. 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. – ISBN 978-5-907569-49-2.

6. Ukolova Yu. I. Osobennosti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : 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. – 64 s. – ISBN 978-5-907569-52-2.

Уколова Ю.И., заместитель директора по научной и методической работе Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 601408, 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 Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov – branch of the Russian University of traditional art crafts, 601408, Vladimir region, Vyaznikovsky district, Mstyora settlement, Sovetskaya str., 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

**Получение высококачественных заготовок различных форм
под лаковую миниатюрную живопись в условиях
лабораторного производства**
**Receipt high-quality blanks of various shapes for lacquer miniature painting
in laboratory production conditions**

Аннотация. В исследовании анализируется развитие и трансформация процесса изготовления заготовок из папье-маше для художественных произведений лаковой миниатюрной живописи. В статье раскрыт процесс адаптации традиционных технологий переработки целлюлозы и волокнистых материалов к современным требованиям, а также обозначены инновационные подходы, разработанные в целях улучшения качества и функциональности художественных заготовок под лаковую миниатюрную живопись на базе Российского университета традиционных художественных промыслов. Изучены характеристики древесноволокнистых материалов для создания легких, но прочных конструкций, что особенно актуально в условиях современного проектирования художественных произведений лаковой миниатюрной живописи.

Ключевые слова: папье-маше, древесноволокнистая плита, научно-конструкторская технологическая лаборатория, патент, традиционные художественные промыслы, лаковая миниатюрная живопись.

Abstract. This study analyzes the development and transformation of the process of making papier-mache blanks for artworks of lacquer miniature painting. The article reveals the process of adaptation of traditional technologies of cellulose and fiber materials processing to modern requirements, as well as outlines the innovative approaches developed to improve the quality and functionality of art blanks for lacquer miniature painting on the basis of the Russian University of traditional art crafts. The characteristics of wood-fiber materials for the creation of light but durable structures are studied, which is especially relevant in the conditions of modern design of art works of lacquer miniature painting.

Keywords: papier-mache, fiberboard, scientific and design technological laboratory, patent, traditional art crafts, lacquer miniature painting.

В современном обществе, где устойчивое развитие производственной отрасли зависит от доступности и экологической безопасности материалов, папье-маше является уникальным сырьем, обладающим всеми необходимыми характеристиками. Тем не менее, существует нехватка исследований, посвящённых использованию папье-маше в современных производственных технологиях и педагогической практике обучения художников лаковой миниатюрной живописи. В данной статье представлен результат исследования по изучению папье-маше как материала в историческом контексте, а также современных технологий, способствующих раскрытию физических качеств сырья и содействию развитию технологий создания художественных произведений лаковой миниатюрной живописи.

Как известно, папье-маше – уникальный композитный материал, обладающий разнообразными физико-химическими свойствами [5, с. 6]. Его применение охватывает множество различных областей – традиционные художественные промыслы, театральное искусство, скульптура, архитектура и многое другое.

Состав папье-маше включает волокнистый материал и клеящие вещества, такие как поливинилацетат или крахмал. Химический состав папье-маше влияет на его устойчивость к воздействию влаги. В то время как чистый продукт может быть подвержен разрушению, добавление специальных наполнителей или защитных покрытий (акриловые или алкидные лаки) значительно повышает его водоотталкивающие свойства. Легкость, относительная прочность и простота в обработке данного сырья делают папье-маше востребованным материалом для производства художественных произведений традиционного прикладного искусства.

В процессе создания художественных произведений в разных культурах были адаптированы и усовершенствованы методы работы с папье-маше. Было сформировано два подхода к созданию изделий из папье-маше:

- *ручной* – создание массы осуществлялось посредством замачивания или кипячения бумаги и последующим смешиванием с клеящим веществом;
- *механический* – при помощи склеивания длинных полос целлюлозы между собой под действием давления и специального органического состава.

Эти технологические подходы позволяют создать широкий спектр заготовок – от простых игрушек до сложных конструкций (шкатулок, ларцов, пудрениц и т.д.).

Широкое распространение данного сырья для создания художественных изделий обусловлено его доступностью и экономичностью. С течением времени папье-маше стало символом применения инновационных технологий в искусстве и быту.

Вместе с тем папье-маше как технология художественного и промышленного производства ощутимо изменилась за последние десятилетия его применения и совершенствования процесса создания художественных заготовок для произведений лаковой миниатюрной

живописи. Например, использование микрокрепированной бумаги для производства небольших заготовок может существенно повысить прочность и срок службы готовых изделий, а также отдельных элементов – штифты, зона петель, углы корпуса, которые подвержены большему износу и амортизации, что делает их более устойчивыми к механическим повреждениям [6]. Таким образом, новые подходы к созданию заготовок для художественных произведений позволяют разрабатывать более пропорциональные и устойчивые к внешним воздействиям изделия.

Еще одним примером использования современных технологий при создании художественных заготовок из папье-маше может стать внедрение в производственный процесс станков с программным управлением, выполняющих построение изделия аддитивным способом. Данная методика объединит классические подходы с новейшими технологиями, позволяя разрабатывать более сложные и адаптируемые конструкции. Это направление раскрывает, каким образом современные технологии могут сочетаться с традициями, расширяя горизонты возможностей в создании изделий [7].

Технологии производства сырья на основе папье-маше представляют собой область, в которой пересекаются традиционные методы с современными подходами к производству. Сочетание традиций и инноваций открывает новую главу в развитии технологий изготовления папье-маше, демонстрируя его ценность как для художественного, так и для функционального применения.

Данное сырье представляет собой уникальный конструкционный материал для современных технологичных разработок, в основе которого лежат целлюлозные волокна и клей, что делает его похожим на *древесноволокнистые плиты*. Модернизация процесса создания художественных заготовок предоставила возможность использовать современные и качественные клеевые составы, что увеличило прочность и долговечность изделий. Данный материал является самым доступным и простым из существующих современных материалов для производства заготовок под художественные произведения, превосходя их по физико-механическим качествам.

С технологической точки зрения, папье-маше формируется из пористых слоев, что обеспечивает ему хорошие физико-механические характеристики. Однако, оценка прочностных характеристик древесноволокнистой плиты среднего уровня плотности показывает, что её можно применять в качестве альтернативы более сложному в производстве папье-маше (таблица 1).

Согласно данным таблицы 1, можно заключить, что древесноволокнистая плита средней плотности демонстрирует более высокие характеристики в механической обработке, а также в отношении дефектов и трещин. Она также превосходит другие исследуемые образцы по стабильности размеров после воздействия внешних физико-механических факторов.

Традиционный многослойный волокнистый материал, такой как папье-маше, показывает лучшие результаты по пределам прочности на изгиб

и возможностям покраски, однако, при механической обработке приводит к дефектам и трещинами. Формовочная масса, используемая для детализации или объемной лепки художественных изделий, имеет наименьшие показатели и не подходит для массового производства.

Таблица 1.

Сравнение физико-механических показателей волокнистого материала для производства заготовок под лаковую миниатюрную живопись

Физико-механические свойства материала	Условные обозначения: х – плохо; хх – удовлетворительно; ххх – посредственно; хххх – хорошо; ххххх – отлично		
	Древесноволокнистая плита среднего уровня плотности (МДФ)	Многослойный волокнистый материал (папье-маше)	Формовочная масса волокнистого материала (папье-маше)
Предел прочности на изгиб	Хх	ххххх	ххх
Модуль упругости	Хх	ххх	хххх
Стабильность размеров	Хххх	ххх	хх
Механическая обработка	Ххххх	ххх	х
Проявление дефектов и растрескиваний	Хххх	хх	х
Пригодность для покраски	Хххх	ххххх	ххх

Таким образом, на основе данных таблицы 1 можно сделать вывод, что для создания монументальных художественных изделий, таких как пластины, панно и ширмы, целесообразно использовать древесноволокнистый материал, в то время как для малогабаритных изделий – пудреницы и круглые шкатулки – предпочтительнее применять традиционные многослойные волокнистые материалы.

Для создания художественного произведения в различных техниках лаковой миниатюрной живописи традиционно принято использовать основу из папье-маше. Эстетические требования и технология изготовления сырья для художественных произведений лаковой миниатюрной живописи, характерные для традиционных художественных промыслов России, расположенных в селах Холуй, Палех и Федоскино, а также в поселке Мстёра, были успешно сохранены в уникальном высшем учебном заведении –

Российском университете традиционных художественных промыслов и его филиалах.

В университете исследуются современные методы изготовления художественных заготовок из древесноволокнистого материала, а также сохранение традиционной технологии папье-маше для создания изделий лаковой миниатюрной живописи. Проводимые разработки опираются на достижения и исследования, осуществляемые художниками и технологами в области традиционных художественных промыслов, которые работали на предприятиях и в артелях в начале XX века.

Рис. 1. Патент на изобретение № 641484 «Способ изготовления изделий из папье-маше»

создания папье-маше для лаковой миниатюрной живописи – как основа художественно-конструкторских решений высокопрофессиональных произведений традиционного прикладного искусства» [3, с. 59]. Основной задачей лаборатории является поиск и изготовление новых форм изделий для лаковой миниатюрной живописи по собственнo-творческим проектам-чертежам студентов, что является одной из особенностей процесса изготовления художественных заготовок, используя при этом новейшее оборудование (рис. 2⁴¹).

В 2013 г. на базе Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова была создана научная конструкторско-технологическая лаборатория, которая обладает патентом на производство папье-маше (рис. 1⁴⁰).

На базе научной конструкторско-технологической лаборатории создаются изделия из папье-маше, а также древесноволокнистых плит различного размера и функционального назначения. Частью лаборатории являются цеха по изготовлению иконных досок и заготовок для будущих художественных произведений лаковой миниатюрной живописи и декоративной росписи, необходимых для учебного процесса профильных филиалов университета.

Сотрудники лаборатории ведут научные исследования в рамках проекта «Реновация оптимальной технологии

⁴⁰ Рис. 1. Патент на изобретение № 2641484 «Способ изготовления изделий из папье-маше». Научно-исследовательская работа. // Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – URL: <https://www.vshni.ru/doc/nauka/patent20180117.pdf> (дата обращения: 30.01.2025).

⁴¹ Рис. 2, 3. Фото из научного архива Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов»

Рис. 2. Оборудование научной конструкторско-технологической лаборатории Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов»

На территории Владимирской области в настоящее время не существует официальных предприятий, осуществляющих производство художественных заготовок из папье-маше и древесноволокнистых плит. В связи с этим Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова является уникальным научным и технологическим центром сохранения традиционных технологий, на базе которого возможно осуществлять экспериментальную деятельность и внедрять современные технологии создания сырья.

Также на базе лаборатории осуществляется научно-образовательная деятельность студентов Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова. Лаборатория представляет собой исследовательское пространство, где каждый обучающийся имеет возможность ознакомиться с процессом создания художественного произведения с момента создания заготовок, погрузиться в процесс производства, проанализировать и учесть при проектировании будущих произведений свойства материалов, из которых будет выполнено изделие [4, с. 12].

Виды и типы изделий, выпускаемых научной конструкторско-технологической лабораторией университета, различны. Лаборатория производит миниатюрные и крупногабаритные утилитарные высокохудожественные изделия: ларцы, шкатулки, пудреницы, баулы, броши, кулоны, закладки, экраны, письменные наборы, закладки, шахматные доски, а также монументальные пластины, панно и ширмы (рис. 3). По окончании процесса производства художественных заготовок для будущих произведений лаковой миниатюрной живописи партия проверяется в лаборатории

технологом по нескольким показателям: влагостойкость, плотность, прочность, шероховатость, ровность покрытия лакового слоя.

Рис. 3. Примеры форм, производимых в научной конструкторско-технологической лаборатории университета

Внедрение в содержание обучения студентов, обучающихся лаковой миниатюрной живописи, изучения технологии создания художественных заготовок из папье-маше и древесноволокнистых плит способствует более глубокому пониманию всего процесса создания художественного произведения – от макета до изделия в материале, а также об основах сохранности окружающей среды и переработке вторсырья, что особенно актуально в условиях глобальных экологических вызовов [1, с. 48]. Программы, которые включают теоретический материал и наглядную демонстрацию технологического процесса по производству папье-маше непосредственно на базе научной конструкторско-технологической лаборатории университета, создают платформу для обсуждения более широких тем, связанных с инновационными технологиями, производственным процессом, а также экосистемами и ответственным потреблением.

Каждый из этих новых методов и подходов в производстве художественных заготовок для лаковой миниатюрной живописи выводит на новый уровень технологию изготовления сырья, позволяя сочетать практическое использование с творческим самовыражением студентов [2, с. 7]. Таким образом, с одной стороны, традиционные техники бережно сохраняются и передаются новому поколению будущих художников традиционного прикладного искусства, с другой – на первом плане стоят инновации, которые обогащают искусство создания папье-маше новыми технологиями и возможностями

Литература

1. Александрова Н. М. Приоритеты развития экологического образования в художественном вузе / Н. М. Александрова. – Текст : электронный // Экопозис: экогуманитарные теория и практика. – 2020. – № 1. – С. 46-53. – DOI 10.24412/2713-1831-2020-1-46-53. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prioritety-razvitiya-ekologicheskogo-obrazovaniya-v-hudozhestvennom-vuze> (дата обращения: 28.01.2025).

2. Александрова Н. М. Деятельностный и научный аспекты прогнозирования развития Высшей школы народных искусств как сетевого вуза / Н. М. Александрова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2014. – № 1 (8). – С. 3-13. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v4_1.htm (дата обращения: 25.01.2025).

3. 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 (28). – С. 56-66. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00028. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (дата обращения: 02.02.2025).

4. Максимович В. Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – №3 (29). – С. 7-14. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00043. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (дата обращения: 21.01.2025).

5. Технология изготовления папье-маше : монография / В. Ф. Максимович, Н. М. Александрова, П. В. Гусева [и др.] ; научная редакция В. Ф. Максимович. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2016. – 132 с. – ISBN 978-5-906697-34-9. – Текст : непосредственный.

6. Основные виды бумаги, использующиеся в производстве бумажных мешков. – Текст : электронный // Мешкодел. Группа производственных компаний : сайт. – URL: <https://www.meshkodel.ru/ru/poleznaja-informatsija/56-osnovnye-vidy-bumagi-ispolzujuschiesja-v-proizvodstve-bumazhnyh-meshkov> (дата обращения: 24.01.2025).

7. Всё о 3D-печати. Аддитивное производство. Основные понятия. – Текст : электронный // 3D today : сайт. – URL: https://3dtoday.ru/wiki/3D_print_technology (дата обращения: 24.01.2025).

References

1. Aleksandrova N. M. Priority` razvitiya e`kologicheskogo obrazovaniya v xudozhestvennom vuze / N. M. Aleksandrova. – Tekst : e`lektronny`j // E`kopoe`zis: e`kogumanitarny`e teoriya i praktika. – 2020. – № 1. –

S. 46-53. – DOI 10.24412/2713-1831-2020-1-46-53. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prioritety-razvitiya-ekologicheskogo-obrazovaniya-v-hudozhestvennom-vuze> (data obrashheniya: 28.01.2025).

2. Aleksandrova N. M. Deyatel'nostny`j i nauchny`j aspekty` prognozirovaniya razvitiya vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv kak setevogo vuza / N. M. Aleksandrova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2014. – № 1 (8). – S. 3-13. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v4_1.htm (data obrashheniya: 25.01.2025).

3. Vanyushkina L. M. Nauchno-pedagogicheskaya shkola V. F. Maksimovich «Teoriya i praktika neprery`vnogo professional`nogo obrazovaniya v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva»: fenomenologicheskaya karakteristika / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 2 (28). – S. 56-66. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00028. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (data obrashheniya: 02.02.2025).

4. Maksimovich V. F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` i obrazovanie: osnovny`e problemy` i puti ix resheniya / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – №3 (29). – S. 7-14. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00043. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (data obrashheniya: 21.01.2025).

5. Texnologiya izgotovleniya pap`e-mashe : monografiya / V. F. Maksimovich, N. M. Aleksandrova, P. V. Guseva [i dr.]; nauchnaya redakciya V. F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – 132 s. – ISBN 978-5-906697-34-9. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Osnovny`e vidy` bumagi, ispol`zuyushhiesya v proizvodstve bumazhny`x meshkov. – Tekst : e`lektronny`j // Meshkodel. Gruppy proizvodstvenny`x kompanij : sajt. – URL: <https://www.meshkodel.ru/ru/poleznaja-informatsija/56-osnovnye-vidy-bumagi-ispolzujushiesja-v-proizvodstve-bumazhnyh-meshkov> (data obrashheniya: 24.01.2025).

7. Vsy o 3D-pechaty. Additivnoe proizvodstvo. Osnovny`e ponyatiya. – Tekst : e`lektronny`j // 3D today : sajt. – URL: https://3dtoday.ru/wiki/3D_print_technology (data obrashheniya: 24.01.2025).

Ukolova Yu.I., deputy director for scientific and methodical work of the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov – branch of The Russian University of traditional art crafts, 601408, Vladimir region, Vyaznikovsky district, Mstyora settlement, Sovetskaya str., 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

Receipt high-quality blanks of various shapes for lacquer miniature painting in laboratory production conditions

Abstract. This study analyzes the development and transformation of the process of making papier-mache blanks for lacquer miniature painting artworks. The article presents how traditional technologies for processing cellulose and fibrous materials to modern requirements, innovative approaches that were developed to improve the quality and functionality of artistic blanks for lacquer miniature painting at the Russian University of traditional art crafts. The characteristics of wood fiber materials for creating lightweight but durable structures are studied, which is especially relevant in the conditions of modern design of art works of lacquer miniature painting.

Keywords: papier-mache, fiberboard, scientific and design technological laboratory, patent, traditional art crafts, lacquer miniature painting.

In contemporary society, where the sustainable development of industrial sectors depends on the availability and environmental safety of materials, papier-mâché stands out as a unique raw material possessing all the necessary characteristics. However, there is a lack of research dedicated to the use of papier-mâché in modern production technologies and pedagogical practices for teaching lacquer miniature painting artists. This article presents the results of a study investigating papier-mâché both as a material within its historical context and through modern technologies that enhance understanding of its physical properties, thereby contributing to the advancement of techniques for creating works of lacquer miniature painting.

Papier-mâché is a unique composite material with diverse physicochemical properties [5, p. 6]. Its applications span numerous fields including traditional arts and crafts, theater, sculpture, architecture, and more.

The composition of papier-mâché includes fibrous materials and adhesive substances such as polyvinyl acetate or starch. The chemical composition of papier-mâché affects its resistance to moisture. While pure products may be susceptible to degradation, the addition of special fillers or protective coatings (such as acrylic or alkyd varnishes) significantly enhances water repellency. The lightness, relative strength, and ease of processing make papier-mâché a relevant material for creating artworks in traditional applied arts.

The process of creating artistic works across different cultures has been adapted by improving methods of working with papier-mâché. Two approaches have emerged for making items from papier-mâché:

- *manual* – creation of the mass involves soaking or boiling paper followed by mixing it with an adhesive substance;

- *mechanical* – achieved by gluing long strips of cellulose together under pressure using a specialized organic compound.

These technological approaches enable the creation of a wide range of products – from simple toys to complex structures like boxes, caskets, powder cases, etc.

The widespread use of this raw material for creating artistic objects is due to its accessibility and cost-effectiveness. Over time, papier-mâché has become emblematic of the application of innovative technologies in art and everyday life.

At the same time, papier-mâché technology in both artistic and industrial production has undergone significant changes over the past decades of its application and refinement in the creation of artistic blanks for lacquer miniature paintings. For instance, the use of microcreped paper in the manufacture of small blanks can substantially increase the durability and lifespan of finished products, particularly elements prone to greater wear and tear, such as pins, hinge areas and corners of the body, thus rendering them more resistant to mechanical damage [6]. Therefore, these new approaches to creating blanks for artistic works allow for the development of more proportionate and resilient products against external influences.

Another example of utilizing modern technologies in the creation of artistic blanks from papier-mâché is the integration of computer numerical control machines into the manufacturing process, which build the product additively. This method combines classical approaches with cutting-edge technologies, enabling the design of more intricate and adaptable constructions. This approach demonstrates how modern technologies can harmonize with traditions, expanding the horizons of possibilities in product creation [7].

Technologies for producing papier-mâché-based raw materials represent an area where traditional methods intersect with modern approaches to manufacturing. Combining tradition with innovation opens a new chapter in the evolution of papier-mâché fabrication techniques, demonstrating its value for both artistic and functional applications.

This raw material serves as a unique structural material for modern technological developments, consisting of cellulosic fibers and glue, making it similar to *fiberboard*. Modernization of the process for creating artistic blanks has allowed for the use of modern and high-quality adhesive compositions, increasing the strength and durability of products. This material is the most accessible and straightforward among existing modern materials for producing blanks for artistic creations, surpassing others in terms of physico-mechanical qualities.

From a technological standpoint, papier-mâché consists of porous layers, providing good physical and mechanical properties. However, evaluating the strength characteristics of medium-density fiberboard reveals that it can serve as an alternative to more complexly produced papier-mâché (Table 1).

According to Table 1, it can be concluded that medium-density fiberboard exhibits superior performance in machinability, as well as in terms of defects and cracks. It also outperforms other tested samples in dimensional stability after exposure to external physical and mechanical factors.

Traditional multilayered fibrous materials, such as papier-mâché, demonstrate better results in bending strength limits and paintability, but lead to defects and cracks during mechanical processing. Molding compounds used for detailing or volumetric sculpting of artistic pieces exhibit the lowest performance indicators and are unsuitable for mass production.

Table 1.

Comparison of Physico-Mechanical Properties of Fibrous Materials for Producing Blanks for Lacquer Miniature Painting

Physico-mechanical properties of the material	Legend: x – poor; xx – satisfactory; xxx – mediocre; xxxx – good; xxxxx – excellent		
	Medium Density Fiberboard (MDF)	Multilayered Fibrous Material (Papier-Mâché)	Molding Compound of Fibrous Material (Papier-Mâché)
Bending Strength Limit	xx	xxxxx	Xxx
Modulus of Elasticity	xx	xxx	Xxxx
Dimensional Stability	xxxx	xxx	Xx
Machinability	xxxxx	xxx	X
Defect and Cracking Occurrence	xxxx	xx	X
Suitability for Painting	xxxx	xxxxx	Xxx

Thus, based on the data presented in Table 1, it can be concluded that for creating monumental artistic pieces such as plates, panels, and screens, it is advisable to use fiberboard, whereas for smaller items like powder boxes and round caskets, traditional multilayered fibrous materials are preferable.

For creating artistic works in various techniques of traditional lacquer miniature painting, a base made from papier-mâché is commonly utilized. The aesthetic requirements and the technology for producing raw materials for lacquer miniature painting, characteristic of traditional Russian folk arts practiced in villages such as Holuy, Palekh, Fedoskino and the settlement of Mstyora, have been

successfully preserved at the unique higher education institution “Russian University of traditional art crafts” and its branches.

Within the academy's walls, modern methods for producing artistic blanks from fiberboard are being explored, along with preserving the traditional papier-mâché technique for creating lacquer miniature paintings. These ongoing developments draw upon the achievements and studies conducted by artists and technologists in the field of traditional folk arts who worked in factories and artels at the beginning of the 20th century.

Fig. 1. Patent No. 641484 "Method for Manufacturing Papier-Mâché Products"

In 2013, a scientific design and technology laboratory was established at the Mstyora Institute of Lacquer Miniature Painting named after F.A. Modorov—a branch of The Russian University of traditional art crafts—which holds a patent for the production of papier-mâché (Fig. 1⁴²).

Based on the scientific design and technology laboratory, papier-mâché products, as well as fiberboards of various sizes and functional purposes, are created. The laboratory includes workshops for the production of icon boards and blanks for future artistic works of lacquer miniature painting and decorative painting, which are essential for the educational process of the academy's specialized branches and main university.

Laboratory staff conduct scientific research within the framework of the project "Renovation of Optimal Technology for Creating Papier-Mâché for Lacquer Miniature Painting—as a Basis for Artistic and Design Solutions in High-Quality Works of Decorative and Applied Arts" [3, p. 59]. The primary task of the laboratory is to search for and produce new forms of products for lacquer miniature painting based on original creative projects and drawings by students of the academy and its branches, which is one of the distinctive features of the process of creating artistic blanks using state-of-the-art equipment (Fig. 2⁴³).

⁴² Fig. 1. Patent for invention No. 2641484 "Method for manufacturing papier-mâché products". Research work. // Mstyora Institute of Lacquer Miniature Painting named after F.A. Modorov - URL: <https://www.vshni.ru/doc/nauka/patent20180117.pdf> (accessed: 30.01.2025).

⁴³ Fig. 2, 3. Photos from the scientific archive of the Mstyora Institute of Lacquer Miniature Painting named after F.A. Modorov – a branch of the Russian University of traditional art crafts.

Fig. 2. Equipment of the Scientific Design and Technology Laboratory of the Mstyora Institute of Lacquer Miniature Painting named after F.A. Modorov – a branch of The Russian University of traditional art crafts

Currently, there are no official enterprises in the Vladimir region engaged in the production of artistic blanks made from papier-mâché and fiberboards. As a result, the Mstyora Institute of Lacquer Miniature Painting named after F.A. Modorov serves as a unique scientific and technological center for preserving traditional technologies, where experimental activities can be carried out and modern methods of raw material creation can be implemented.

Additionally, the laboratory provides a platform for the scientific and educational activities of students from the Mstyora Institute of Lacquer Miniature Painting named after F.A. Modorov. The laboratory serves as a research environment where each student can gain insight into the process of creating an artwork from the initial stages of blank preparation, delve into the production process, analyze and consider the properties of the materials when designing future works [4, p. 12].

The types and varieties of products manufactured by the academy's scientific design and technology laboratory are diverse. The laboratory produces both miniature and large-scale utilitarian, highly artistic items: caskets, boxes, powder boxes, pouches, brooches, pendants, hairpins, screens, writing sets, bookmarks, chessboards, as well as monumental plates, panels, and screens (Fig. 3).

Upon completion of the production process for artistic blanks intended for future lacquer miniature paintings, each batch is inspected in the laboratory by a technologist according to several criteria: water resistance, density, strength, surface roughness and evenness of the lacquer coating.

Integrating the study of papier-mâché and fiberboard blank-making technologies into the curriculum of lacquer miniature painting students fosters a deeper understanding of the entire artistic creation process—from model to final

product—and emphasizes principles of environmental sustainability and recycling, which are especially pertinent amid global ecological challenges [1, p. 48]. Programs that incorporate theoretical content and practical demonstrations of the papier-mâché production process directly within the academy's scientific design and technology laboratory provide a platform for discussing broader topics related to innovative technologies, manufacturing processes, ecosystems, and responsible consumption.

Fig. 3. Examples of shapes produced in the Academy's Scientific Design and Technology Laboratory

Each of these new methods and approaches in producing artistic blanks for lacquer miniature painting elevates the technology of raw material production, allowing for a combination of practical utility with students' creative self-expression [2, p. 7]. On one hand, traditional techniques are carefully preserved and passed down to the next generation of artists in the realm of traditional applied arts; on the other hand, innovations take center stage, enriching the ancient craft of papier-mâché with new technologies and opportunities

References

1. Aleksandrova N. M. *Prioritety razvitiya e`kologicheskogo obrazovaniya v xudozhestvennom vuze* / N. M. Aleksandrova. – Tekst : e`lektronny`j // *E`kopoe`zis: e`kogumanitarny`e teoriya i praktika*. – 2020. – № 1. – S. 46-53. – DOI 10.24412/2713-1831-2020-1-46-53. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prioritety-razvitiya-ekologicheskogo-obrazovaniya-v-hudozhestvennom-vuze> (data obrashheniya: 28.01.2025).
2. Aleksandrova N. M. *Deyatel`nostny`j i nauchny`j aspekty` prognozirovaniya razvitiya vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv kak setevogo vuza*

/ N. M. Aleksandrova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2014. – № 1 (8). – S. 3-13. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v4_1.htm (data obrashheniya: 25.01.2025).

3. Vanyushkina L. M. Nauchno-pedagogicheskaya shkola V. F. Maksimovich «Teoriya i praktika neprery`vnogo professional`nogo obrazovaniya v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva» : fenomenologicheskaya karakteristika / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 2 (28). – S. 56-66. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00028. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (data obrashheniya: 02.02.2025).

4. Maksimovich V. F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` i obrazovanie: osnovny`e problemy` i puti ix resheniya / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – №3 (29). – S. 7-14. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00043. – URL: [/https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf](https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf) (data obrashheniya: 21.01.2025).

5. Texnologiya izgotovleniya pap`e-mashe : monografiya / V. F. Maksimovich, N. M. Aleksandrova, P. V. Guseva [i dr.] ; nauchnaya redakciya V. F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – 132 s. – ISBN 978-5-906697-34-9. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Osnovny`e vidy` bumagi, ispol`zuyushchiesya v proizvodstve bumazhny`x meshkov. – Tekst : e`lektronny`j // Meshkodel. Gruppya proizvodstvenny`x kompanij : sajt. – URL: <https://www.meshkodel.ru/ru/poleznaja-informatsija/56-osnovnye-vidy-bumagi-ispolzujuschiesja-v-proizvodstve-bumazhnyh-meshkov> (data obrashheniya: 24.01.2025).

7. Vsyo o 3D-pechati. Additivnoe proizvodstvo. Osnovny`e ponyatiya. – Tekst : e`lektronny`j // 3D today : sajt. – URL: https://3dtoday.ru/wiki/3D_print_technology (data obrashheniya: 24.01.2025).

**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 372.893

Лебедев С.В., доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.2, литер А, e-mail: servicleb@list.ru

Lebedev S.V., doctor of philosophical sciences, head of the department of philosophy of the Russian University of traditional art crafts, 191186, St.-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., Lit A, e-mail: servicleb@list.ru

**«Основы Российской государственности»: итоги первого опыта преподавания будущим художникам традиционных художественных промыслов
«Fundamentals of Russian Statehood»: the results of the first experience of teaching future artists traditional arts and crafts**

Аннотация. Статья посвящена анализу опыта преподавания учебной дисциплины «Основы Российской государственности» в Российском университете традиционных художественных промыслов. Описаны сложности и проблемы, возникшие в ходе ведения учебных занятий по этой дисциплине. Указаны особенности преподавания дисциплины будущим художникам традиционных художественных промыслов. Сделаны выводы о том, что данная дисциплина состоялась и имеет возможности для дальнейшего развития. Внесены предложения по изменениям в учебно-методическом комплексе данной дисциплины.

Ключевые слова: основы российской государственности, патриотизм, идеология, государственность, традиционные ценности, государство-цивилизация, цивилизационный подход.

Abstract. The article analyzes the experience of teaching the academic discipline «Fundamentals of Russian Statehood» at the Russian University of traditional art crafts. It describes the difficulties and problems that have arisen in the course of teaching this discipline. The peculiarities of teaching the discipline to future artists of traditional arts and crafts are indicated. Conclusions are made that this discipline has taken place and has opportunities for further development. Proposals for changes in the educational-methodical complex of this discipline are made.

Keywords: foundations of Russian statehood, patriotism, ideology, Statehood, traditional values, state-civilization, civilizational approach.

Статья является продолжением ранее опубликованной автором публикации, посвященной особенностям преподавания дисциплины «Основы российской государственности»⁴⁴. Цель статьи – научно проанализировать опыт первых двух лет преподавания данной учебной дисциплины в Российском университете традиционных художественных промыслов, определить актуальные проблемы преподавания дисциплины, и сделать на основании полученного опыта основные выводы.

С 2023–2024 учебного года в российских вузах была введена новая учебная дисциплина – «Основы российской государственности» (ОРГ). Дисциплина рассматривается как пропедевтический, практико-ориентированный курс в программе вузовской подготовки студента. Содержательно дисциплина ОРГ связана с курсами «История России» и «Философия». Дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин.

ОРГ состоит из пяти блоков (разделов):

- Что такое Россия;
- Российское государство-цивилизация;
- Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации;
- Политическое устройство России;
- Вызовы будущего и развитие страны.

Введение новой дисциплины «Основы Российской государственности» осуществлено на основании Указа Президента Российской Федерации № 809 от 9 ноября 2022 года «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», который имел статус «документа стратегического планирования» [9]. Выступая на заседании Государственного совета, Президент указал на уязвимость молодого поколения россиян к информационно-идеологическому воздействию: «В связи с известными событиями геополитического характера молодёжь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер» [3].

Новый учебный курс, по мнению Президента Российской Федерации, призван дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний. Как отмечено в письме заместителя министра науки и высшего образования, адресованном руководителям образовательных организаций высшего образования, целью курса является «формирование у обучающихся

⁴⁴ Лебедев С. В. Специфика преподавания основ российской государственности будущим художникам традиционных художественных промыслов / С. В. Лебедев // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 1 (48). – С. 101-108. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-101-108. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-11.pdf (дата обращения: 24.01.2025).

системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути российского государства, самобытность его политической организации и сопряжение личного достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины [8, с. 2].

Три десятилетия «деидеологизации», а фактически индоктринации в сознание граждан России либерально-западнических представлений и ценностей, породили определенный ценностно-мировоззренческий кризис российского общества. На этот кризис в силу многих обстоятельств не могли дать ответа отечественные социально-гуманитарные науки. Между тем в одном 2021 г. западные страны и частные организации официально выделили 1 млрд. 315 млн. долларов на активную деструктивную пропаганду среди российской студенческой молодежи [10, с. 191]. К этому добавим массовую иммиграцию в Россию представителей множества стран, получивших на Родине начальное образование, в котором о России пишется в негативном ключе. Можно согласиться с мнением А.Ф. Никитина, что «российское образование значительно опоздало с введением данного курса, призванного заполнить не только пробелы в студенческих знаниях, но и сформировавшийся в последние десятилетия в системе образования своеобразный идейный и духовный вакуум» [5, с. 17]. Когда в 2023 году вводился курс ОРГ, то его необходимость вызывала сомнения даже у некоторых преподавателей социально-гуманитарных дисциплин. Неслучайно основной темой первой статьи автора, опубликованной в сетевом периодическом научном журнале «Традиционное прикладное искусство и образование» № 1 за 2024 год, было именно обоснование необходимости введения ОРГ. Сейчас, спустя почти два года преподавания ОРГ необходимость данного курса у преподавательского сообщества не вызывает сомнений.

Центральным понятием курса является «российская государственность». Понятие «государственность» более широкое, чем понятие «государство», хотя, конечно, государство остается центральным компонентом государственности. Государственность включает в себя как собственно систему отношений публичной власти (государство на различных этапах его развития), так и особую систему отношений государственной власти с негосударственными формами организации общественной жизни (социальными, этническими, конфессиональными и пр. группами населения). В силу этого понятие «основы российской государственности» является основным элементом структурно организованного содержания материала учебной дисциплины. Это сказывается на методике преподавания, ведь каждый педагог при чтении курса должен оперировать категориями различных гуманитарных наук: история, география, этнология, правоведение, экономика, философия и др. При этом содержание курса ОРГ периодически

совпадает с некоторыми темами, изучаемыми в рамках указанных дисциплин. Но это обстоятельство во многом только помогает лучшему усвоению материала разных дисциплин студентами. Например, на втором курсе, при изучении философии, студенты сразу вспоминают философские взгляды русских славянофилов о России как государстве-цивилизации, о чем в более упрощенной форме говорилось в курсе ОРГ годом раньше.

Закономерен вопрос: можно ли вообще за один семестр первого курса вуза с помощью ОРГ сформировать мировоззрение молодого человека, на которого постоянно воздействуют с помощью социальных сетей различные, в том числе деструктивные силы? Разумеется, один учебный курс не может стать основой мировоззрения студента. Однако, как и все социально-гуманитарные дисциплины, ОРГ способен помочь молодым самостоятельно осмыслить свое собственное место и роль в жизни страны. И в этом особенно важна роль преподавателя. Чтобы студенты понимали Россию как уникальное государство-цивилизацию в ее историческом развитии, разделяли чувства гражданственности и патриотизма, которые при этом неотделимы от критического мышления и независимого суждения, необходимо не обходить «трудных вопросов» в истории и политики страны. Преподаватель должен обеспечить интеллектуально-эмоциональный отклик у студенческой аудитории. Для этого необходимо разнообразить как лекции, так и практическую работу на семинарских занятиях. В условиях небольших студенческих групп наилучшим представляется дискуссионный характер занятий.

Приведем в качестве примера преподавание ОРГ в Российском университете традиционных художественных промыслов (ранее Высшая школа народных искусств – академия). Апробация курса ОРГ, по мнению автора, прошла успешно. Показателем этого была активность студентов на занятиях. В частности, студенты сами предлагали темы докладов и сообщений. Также студенты активно выступали с места в ходе возникавших дискуссий.

Говоря о нашем опыте преподавания ОРГ, сразу отметим, что его нельзя считать универсальным. Уникальность Российского университета традиционных художественных промыслов как вуза заключается в том, будущие художники традиционного прикладного искусства, не могут не быть патриотами. Русские традиционные художественные промыслы – феномен не только русского искусства, но и одна из основ русской национальной идентичности. Студенты, готовые посвятить жизнь и творчество русскому искусству, уже изначально позитивно относятся к курсу ОРГ.

Студенты в университете представляют большинство регионов России. Студентов из других стран мало, причем они почти все по происхождению русские из постсоветских стран (Белоруссия, Латвия, Казахстан), что позволяет избегать проблемы адаптации курса для иностранных студентов. Как отмечает Р.Х. Усманов, основные «затруднения возникают при работе с иностранными студентами в связи с отсутствием у них основ исторической базы становления и развития Российской Федерации» [10]. Эта проблема

является основной в преподавании ОРГ в большинстве вузов России. Но в Российском университете традиционных художественных промыслов по вышеуказанной причине создавать для иностранных студентов особые курсы, дополняющие ОРГ, не нужно.

Как правило, раз в месяц, после прохождения одной из тем, проводились анонимные блиц-опросы среди обучающихся, целью которых была не только проверка усвоения материала студентами, но также понимание преподавателем возникших на практических занятиях вопросов, интересующих студенческую аудиторию.

На поставленный в конце курса вопрос: «Нужно ли ОРГ преподавать в вузе» свыше 90% отвечают положительно. Примерно 10% воздержались от ответа. Ни разу не было дано отрицательного ответа. Таким образом, хотя данная дисциплина является обязательной, студенты признают необходимость ОРГ. После прохождения первого раздела дисциплины «Что такое Россия», посвященному пространственному, человеческому, ресурсному и идейно-символическому измерению России, студентам было предложено перечислить достижения российской науки и техники. Отрадно, что наряду с известными со школьной скамьи фактами о рождении в России радио и исследованиях космоса в числе выдающихся технических достижений был назван Крымский мост.

Второй раздел курса – «Российское государство-цивилизация» – первоначально вызывал определенные трудности в силу того, что сама дефиниция «цивилизация» даже в научных кругах имеет различные толкования. Предложенное разработчиками курса ОРГ определение цивилизации, разработанное еще русскими славянофилами в середине XIX века быстро и легко усвоено студентами. Предложенная тема блиц-опроса: «Согласны вы с тем, что Россия является самостоятельной уникальной цивилизацией?» вызвал удивление постановкой вопроса. Для опрошенных студентов положительный ответ на вопрос был очевидным. Проведенный опрос показал, что для будущих художников традиционного прикладного искусства остаются актуальными такие понятия, как «патриотизм», «любовь», «созидание» и другие ценностные основания (константы) российской цивилизации.

Освоение раздела курса «Политическое устройство России» у студентов также не вызвало затруднений. Все они знали формы государственного устройства и формы правления в истории страны, хотя порой путались в датах и точном названии государственного органа.

Последний раздел курса – «Вызовы будущего и развитие страны» вызывал значительный интерес. По этому разделу были проведены три опроса. На вопрос «Каким вы видите будущее России?» были даны самые разнообразные ответы. В частности, высказывались мнения, что Россия создаст научные базы на Луне и Марсе. На вопрос «Какие глобальные вызовы и тенденции могут повлиять на стратегическое развитие России» были перечислены демографические проблемы, экология, подрывная деятельность геополитических противников России. На вопрос «Может ли способствовать

развитию России развитие традиционных художественных промыслов?» последовал единогласный ответ – «Да».

Такая актуальная тема, как ход СВО всегда вызывает острый интерес. Анонимный опрос, проводимый автором, выявил, что все студенты поддерживают проведение СВО. Более того, узнав, что студенты Таганрогского педагогического института, единогласно согласились с тем, что Россия ведет борьбу с неонацизмом и западным глобализмом [4, с. 115], автор провел опрос среди студентов Российского университета традиционных художественных промыслов, задав такой же вопрос. Но студенты РУТХП в Санкт-Петербурге ответили также, как студенты «прифронтового» Таганрога.

Практически все темы лекций и практических занятий в той или иной степени касались истории России. При проведении анонимного опроса студенты назвали самыми соответствующими их идеалам современную Россию при президенте В.В. Путине и эпоху СССР. 20 % назвали своим идеалом Российскую империю. На прямо поставленный вопрос, в какую бы историческую эпоху они хотели бы жить, все студенты ответили, что их устраивает именно современная эпоха, в которую они живут. Из великих политических деятелей России, которых студенты считают самыми выдающимися, большинство отдало предпочтение Петру I.

Все полученные данные опросов (более 150), тексты докладов и презентаций сохраняются и используются в дальнейшей работе. Именно данные опросов позволили сделать выводы об освоении студентами содержания новой дисциплины, увидеть объективные трудности в преподавании.

Студенты РУТХП проявляют большой интерес к курсу не только потому, что требуется его прослушать и получить зачет. ОРГ интересны студентам и по практическим причинам. В частности, понимание основ Российского государства помогает формированию гражданской позиции и осознания своей роли в обществе, способствует уяснению особенности политической системы страны, ее правового устройства. Студенты активно выступали с докладами, причем почти все доклады сопровождалось презентациями. С докладами выступили все студенты, некоторые из них – неоднократно. Особый интерес вызвало изучение и сравнение регионов России. Студенты с энтузиазмом делали доклады по истории регионов нашей обширной страны. Интересно, что не только уроженцы русской «глубинки», но и студенты из Санкт-Петербурга и других мегаполисов демонстрировали интерес к разным уголкам страны, в которых побывали или хотели бы побывать. Среди студенческих докладов доминируют рассказы об истории и культуре отдельных регионов (в частности, Сибири, Архангельской области, Краснодарского края), откуда прибыли многие студенты. Значительный интерес вызывает история и современное состояние казачества. Также большой интерес вызывали такие темы, как вызовы эпохи (глобализация, ухудшение экологической обстановки, демографический кризис и пр.), их воздействие на российскую государственность и общество. По этим темам были сделаны интересные доклады.

Студенты-первокурсники по мере изучения курса также осваивают ряд прикладных навыков: приобретают навыки выступлений перед аудиторией, учатся писать тексты и делать презентации, работать с литературой, отражающей различные, порой противоположные, точки зрения. ОРГ помогает студентам вырабатывать критическое мышление, самостоятельный взгляд на события и явления.

Эти навыки очень важны в современных условиях. Как отмечала Г.В. Шешукова, «в настоящее время мы вынуждены констатировать, что у большинства студентов снижается потребность в гуманитарном знании и гуманитарной культуре» [12, с. 24-25]. Непрофильные теоретические дисциплины у студентов негуманитарных направлений и специальностей ряда вузов не вызывают интереса, т.к. студенты не видят их связи с будущей профессиональной деятельностью. Но ведь гуманитарная подготовка в вузе как способствует развитию личности, приобретению необходимых качеств интеллекта, формированию культурной, этнической, религиозной толерантности и общечеловеческой этики [12, с. 29]. Студенты Российского университета традиционных художественных промыслов, напротив, интересуются мировоззренческими вопросами, ведь только человек, глубоко постигший отечественную историю, культуру и основные аспекты российской государственности, может стать настоящим художником традиционных художественных промыслов.

Что касается трудностей в преподавании дисциплины, то они не отличаются от сложностей при изложении других социально-экономических дисциплин. В частности, студенты плохо запоминают исторические даты, хотя в основном знают последовательность исторических событий; несмотря на интерес к российским регионам, недостаточно владеют географией родной страны.

В преподавательской работе автор опирался на два учебных пособия «Основы российской государственности» под редакцией С.В. Перевезенцева [6] и под редакцией А.В. Малько [7]. Учебные пособия по ОРГ написаны легким публицистическим языком, что делает чтение увлекательным. Для них характерны логическая структурированность, тематическая планомерность, достоверность информации, научная объективность. В этих пособиях, однако, имеются и недостатки. В частности, при изложении цивилизационного подхода происходит произвольное сравнение универсалистского, цивилизационного, формационного, стадияльного и прочих подходов, без конкретных концептуальных выводов. Достаточно обильно цитируются российские философы идеалистического направления, зато нет упоминания о существовании философского наследия А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Г.В. Плеханова и др. В этих пособиях очень много различного фактического и теоретического материала, который зачастую представлен их простым описанием и перечислением. Автор намерен создать свое учебное пособие по ОРГ, рассчитанное именно на будущих художников традиционных художественных промыслов.

Не только в РУТХП, но и в большинстве вузов России введение ОРГ как учебной дисциплины воспринимается с пониманием и одобрением. Как отмечает, в частности, С.А. Зайцева, проводившая исследование восприятия студентами курса ОРГ на базе высших учебных заведений Москвы, преобладает в целом позитивное отношение к новой учебной дисциплине [2, с. 123-124].

В обществе давно осознана острая потребность в формировании определенной консолидирующей государственнической национальной идеи. Социологические опросы всероссийского уровня [1], подтверждают заинтересованность граждан России и студентов в таком учебном курсе, который посвящен ценностным ориентирам России прошлого и настоящего. Разумеется, интерес студентов к изучаемым в курсе ОРГ темам индивидуален и обусловлен личным опытом и взглядами каждого. Это порой порождает полемику студентов с преподавателем и особенно часто, друг с другом.

Перед преподавателями стоит задача не сводить учебную дисциплину к примитивной пропаганде. ОРГ является мировоззренческой учебной дисциплиной, но не политической доктриной. Нельзя перегружать первокурсников излишними историческими подробностями, нюансами государственного устройства, сложными теориями о сущностях мировых цивилизаций. Курс должен помочь в формировании чувства привязанности к своей стране, ее прошлому, настоящему и будущему. Важность курса усиливает то, что, подобно многим теоретическим дисциплинам, курс ОРГ имеет и определенный «отложенный» эффект. Иначе говоря, многие студенты в полной мере осознают важность полученных сведений позднее, при изучении истории России, философии, основ религий и др.

Какие же практические результаты должны последовать на основании этих выводов? С учетом специфики Российского университета традиционных художественных промыслов необходимо расширить темы по истории и культуре российских городов и регионов в первом разделе курса «Что такое Россия» (вызывающую наибольший интерес у студентов). Необходимо ввести особый раздел по исторической географии России (т.е. в границах Российской империи и Советского Союза), поскольку студенты часто не могут понять сущность многих конфликтов на постсоветском пространстве. Учитывая полиэтничный характер нашей страны, следует ввести определенные сведения по этнологии народов России. Можно согласиться с мнением А.Ф. Никитина: «в условиях, когда большую часть дополнительной учебной информации студенты черпают из интернет-источников, а в глобальной сети доминируют чуждые России силы, вполне целесообразным видится привитие обучающимся навыков распознавания враждебной пропаганды... Фактически речь идет о формировании общих представлений обучающихся об информационной войне, ее формах и методах» [5, с. 20].

Дальнейшее развитие курса ОРГ подразумевает, в частности, уточнение междисциплинарных связей с другими учебными дисциплинами социально-гуманитарного блока (историей России, философией, религиоведением). Так, дисциплина «Основы российской государственности» показывает Россию как

государство-цивилизацию, опираясь на подходы, заложенные русскими философами-славянофилами более 150 лет тому назад. Это требует внесения определенных поправок в курс философии, которые не имеют принципиального характера. В частности, автор предполагает больше внимания уделять философии русских славянофилов XIX века, таких как А.С. Хомяков, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев.

Подведем итог: учебный курс ОРГ полностью состоялся и имеет перспективы дальнейшего развития.

Литература

1. Архипов М. Россияне одобрили введение в вузах курса основ российской государственности / М. Архипов // lenta.ru : [сайт]. 2024. – 10 января. – URL:/news/2024/01/10/org/ (дата обращения: 30.01.2025). – Текст : электронный.

2. Зайцева С. А. Восприятие учебного курса «Основы российской государственности» студенческой молодежью московских университетов (по результатам глубинного исследования). / С. А. Зайцева. // Россия: общество, политика, история. – Москва, 2023. – № 4 (9). – С. 111-131. – Текст : непосредственный.

3. Заседание Государственного Совета. В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца Президент провёл заседание Государственного Совета, посвящённое вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях // Президент России : официальный сайт : [документ]. – URL: <http://www.kremlin.ru/events/state-council/70169> (дата обращения: 02.02.2025). – Текст: электронный.

4. Мамычев А. Ю. Основы российской государственности: теоретико-правовой анализ / А. Ю. Мамычев // Вестник Таганрогского государственного педагогического института. – Таганрог, 2023. – Специальный выпуск № 2. Гуманитарные науки. – С. 110-124. – Текст : непосредственный.

5. Никитин А. Ф. Курс «Основы российской государственности» в высшей школе: проблемы и перспективы / А. Ф. Никитин // Педагогический дизайн в образовании. Периодический сборник научных и методических материалов студентов, магистрантов и преподавателей. – Москва : МГПУ, 2023. – С. 16-23. – Текст : непосредственный.

6. Основы российской государственности : учебное пособие для студентов, изучающих социо-гуманитарные науки / под редакцией С. В. Перевезенцева. – Москва : РАНХиГС, 2023. – 550 с. – Текст : непосредственный.

8. Основы российской государственности : учебник / коллектив авторов ; под редакцией А. В. Малько. – Москва : КНОРУС, 2024. – 263 с. – Текст : непосредственный.

9. О направлении проекта концепции модуля 21.04.2023 г. № МН-11/1516-ПК : [документ] // Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. – URL:

https://fgosvo.ru/uploadfiles/method/Ps_MON_MN_11_1516_PK_21042023.pdf (дата обращения 20.01.2025). – Текст : электронный.

10. Российская Федерация. Президент. Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей : указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809. – Текст : электронный // Президент России : официальный сайт. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (дата обращения: 17.01.2025).

11. Сальников В. П. Изучение проблем социально-правового Российского государства в учебном курсе «Основы и принципы российской государственности» / В. П. Сальников, С. И. Захарцев, К. И. Воронков. – Текст : непосредственный // Образование и право. – Москва, 2022. – № 12. – С. 190-196. – Текст : непосредственный.

12. Усманов Р.Х. Необходимы адаптированные для иностранных студентов методические материалы по курсу ОРГ / Р. Усманов. – Текст : электронный // Преподавание курса Основ Российской государственности в российской высшей школе: первые итоги // Российское общество политологов. Аналитический центр / Октябрь 20, 2024 // – URL: <https://ruspolitics.site/wp-content/uploads/2024/AC-ROP-Oct-2024.pdf>. (дата обращения: 17.01.2025).

13. Шешукова Г. В. Проблемы преподавания гуманитарных дисциплин в непрофильных вузах / Г. В. Шешукова // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. – Ногинск, 2014. – № 4. – С. 19-34. – Текст : непосредственный.

References

1. Arxipov M. Rossiyanе odobrili vvedenie v vuzax kursа osnov rossijskoj gosudarstvennosti / M. Arxipov // lenta.ru : [sajt]. 2024. – 10 yanvarya. – URL: <https://lenta.ru/news/2024/01/10/org/> (data obrashheniya: 30.01.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

2. Zajceva S. A. Vospriyatie uchebnogo kursа «Osnovy` rossijskoj gosudarstvennosti» studencheskoj molodezh`yu moskovskix universitetov (po rezul`tatam glubinnogo issledovaniya). / S. A. Zajceva. // Rossiya: obshhestvo, politika, istoriya. – Moskva, 2023. – № 4 (9). – S. 111-131. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Zasedanie Gosudarstvennogo Soveta. V Georgievskom zale Bol`shogo Kremlyovskogo dvorcza Prezident provyol zasedanie Gosudarstvennogo Soveta, posvyashhyonnoe voprosam realizacii molodyozhnoj politiki v sovremenny`x usloviyax // Prezident Rossii : oficial`ny`j sajt : [dokument]. – URL: <http://www.kremlin.ru/events/state-council/70169> (data obrashheniya: 02.02.2025). – Tekst: e`lektronny`j.

4. Mamy`chev A. Yu. Osnovy` rossijskoj gosudarstvennosti: teoretiko-pravovoj analiz / A. Yu. Mamy`chev // Vestnik Taganrogskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta. – Taganrog, 2023. – Special`ny`j vy`pusk № 2. Gumanitarny`e nauki. – S. 110-124. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Nikitin A. F. Kurs «Osnovy` rossijskoj gosudarstvennosti» v vy`sshej shkole: problemy` i perspektivy` / A. F. Nikitin // Pedagogicheskij dizajn v obrazovanii. Periodicheskij sbornik nauchny`x i metodicheskix materialov studentov, magistrantov i prepodavatelej. – Moskva : MGPU, 2023. – S. 16-23. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Osnovy` rossijskoj gosudarstvennosti : uchebnoe posobie dlya studentov, izuchayushhix socio-gumanitarny`e nauki / pod redakciej S. V. Perevezenceva. – Moskva : RANXiGS, 2023. – 550 c. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Osnovy` rossijskoj gosudarstvennosti : uchebnik / kollektiv avtorov ; pod redakciej A. V Mal`ko. – Moskva : KNORUS, 2024. – 263 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. O napravlenii proekta koncepcii modulya 21.04.2023 g. № MN-11/1516-PK : [dokument] // Portal Federal`ny`x gosudarstvenny`x obrazovatel`ny`x standartov vy`sshego obrazovaniya. – URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/method/Ps_MON_ MN_11_1516_PK_21042023.pdf (data obrashheniya 20.01.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

9. Rossijskaya Federaciya. Prezident. Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoj politiki po soxraneniyu i ukrepleniyu tradicionny`x rossijskix duxovno-nravstvenny`x cennostej : ukaz Prezidenta RF ot 9 noyabrya 2022 g. № 809. – Tekst : e`lektronny`j // Prezident Rossii : oficial`ny`j sajt. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (data obrashheniya: 17.01.2025).

10. Sal`nikov V. P. Izuchenie problem social`no-pravovogo Rossijskogo gosudarstva v uchebnom kurse «Osnovy` i principy` rossijskoj gosudarstvennosti» / V. P. Sal`nikov, S. I. Zaxarcev, K. I. Voronkov. – Tekst : neposredstvenny`j // Obrazovanie i pravo. – Moskva, 2022. – № 12. – S. 190-196. – Tekst : neposredstvenny`j.

11. Usmanov R.X. Neobxodimy` adaptirovanny`e dlya inostranny`x studentov metodicheskie materialy` po kursu ORG / R. Usmanov. – Tekst : e`lektronny`j // Prepodavanie kursa Osnov Rossijskoj gosudarstvennosti v rossijskoj vy`sshej shkole: pervy`e itogi // Rossijskoe obshhestvo politologov. Analiticheskij centr / Oktyabr` 20, 2024 // – URL: <https://ruspolitics.site/wp-content/uploads/2024/AC-ROP-Oct-2024.pdf>. (data obrashheniya: 17.01.2025).

12. Sheshukova G. V. Problemy` prepodavaniya gumanitarny`x disciplin v neprofil`ny`x vuzax / G. V. Sheshukova // Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke. – Noginsk, 2014. – № 4. – S. 19-34. – Tekst : neposredstvenny`j.

Lebedev S.V., *doctor of philosophical sciences, associate professor, head of the department of philosophy of the Russian University of traditional art crafts, 191186, St.-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., Lit A, e-mail: servicleb@list.ru*

"Foundations of Russian statehood": results of the first experience in teaching future artists of traditional arts and crafts

Abstract. The article is devoted to the analysis of the experience of teaching the academic discipline "Foundations of Russian statehood" at the Russian University of traditional art crafts. The difficulties and problems that arose during the conduct of educational activities on this discipline are described. The peculiarities of teaching the discipline to future artists of traditional arts and crafts are indicated. Conclusions are drawn that this discipline has been established and has potential for further development. Proposals have been made for changes in the educational and methodological complex of this discipline.

Keywords: Foundations of Russian statehood, patriotism, ideology, statehood, traditional values, state-civilization, civilizational approach.

This article is a continuation of the author's previously published work, which focused on the specifics of teaching the course "Foundations of Russian statehood"⁴⁵. The purpose of the article is to scientifically analyze the experience of the first two years of teaching this academic subject at the Russian University of traditional art crafts, identify current issues in teaching the discipline and draw key conclusions based on the obtained experience.

Starting from the 2023–2024 academic year, a new academic discipline called "Foundations of Russian statehood" (FRS) was introduced into Russian universities. This discipline is considered as an introductory, practice-oriented course within the university preparation program for students. In terms of content, FRS course is linked with courses such as "History of Russia" and "Philosophy". It belongs to the block of compulsory disciplines.

The FRS course consists of five blocks (sections):

- What is Russia?
- The Russian state-civilization;
- The Russian worldview and values of Russian civilization;
- Political system of Russia;
- Challenges of the future and country development.

The introduction of the new discipline "Foundations of Russian statehood"

⁴⁵ Lebedev S. V. Specifics of teaching Foundations of Russian statehood to future artists of traditional arts and crafts. "Traditional Applied Arts and Education". – 2024. – № 1 (48). – pages 101–108. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-101-108. – from https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-11.pdf (Retrieved January 24, 2025).

was carried out based on Presidential Decree No. 809 dated November 9, 2022, "On Approval of the Fundamentals of State Policy for Preserving and Strengthening Traditional Russian Spiritual and Moral Values", which had the status of a "strategic planning document" [9]. Speaking at a meeting of the State Council, the President pointed out the vulnerability of young Russians to information and ideological influence: "In connection with well-known geopolitical events, young people were hit by a barrage of information attacks and found themselves in a very vulnerable position. This informational confrontation has always existed, but now it has taken on a particularly acute character" [3].

According to the President of the Russian Federation, the new academic course aims to provide young Russians with a solid foundation in the form of reliable knowledge. As noted in the letter from the Deputy Minister of Science and Higher Education addressed to the heads of higher education institutions, the goal of the course is to "form in students a system of knowledge, skills and competencies, as well as values, rules and norms of behavior associated with the awareness of belonging to Russian society, the development of patriotism and citizenship, the formation of a spiritual, moral and cultural foundation of a developed and integrated personality aware of the peculiarities of the historical path of the Russian state, the originality of its political organization and the alignment of personal dignity and success with public progress and political stability of their homeland" [8, p. 2].

Three decades of "deideologization," or rather the indoctrination of liberal-Western ideas and values into the consciousness of Russian citizens, have led to a certain value-moral crisis in Russian society. Due to many circumstances, domestic social sciences and humanities could not adequately address this crisis. Meanwhile, in just one year—2021—Western countries and private organizations officially allocated \$1 billion 315 million dollars for active destructive propaganda targeting Russian student youth [10, p. 191]. To this we can add the mass immigration to Russia of representatives from numerous countries who received primary education in their home countries, where Russia is often portrayed negatively. We can agree with A.F. Nikitin's opinion that "the Russian education system significantly delayed the introduction of this course, designed not only to fill gaps in students' knowledge but also to address the unique ideological and spiritual vacuum that has formed over the past few decades in the education system" [5, p. 17]. When the FRS course was introduced in 2023, its necessity raised doubts even among some teachers of socio-humanitarian disciplines. It is no coincidence that the main topic of the author's first article, published in issue No. 1 (48) in 2024, was precisely the justification for introducing FRS. Now, nearly two years after the start of teaching the FRS course, the need for this course is no longer questioned by the teaching community.

The central concept of the course is "Russian statehood." The term "statehood" is broader than the term "state," although, of course, the state remains a central component of statehood. Statehood encompasses both the actual system of relations of public authority (the state at various stages of its development) and a special system of relationships between state power and non-state forms of organizing public life (social, ethnic, confessional and other groups of the

population).

Because of this, the concept of "Foundations of Russian statehood" serves as the core element structuring the content of the academic discipline. This affects the methodology of teaching, as each educator delivering the course must operate using categories from various humanities: history, geography, ethnology, law, economics, philosophy, etc. At times, the content of the FRS course overlaps with topics studied within these subjects. However, this circumstance largely helps improve students' comprehension of different disciplines. For example, when studying philosophy in their second year, students immediately recall the philosophical views of Russian slavophiles about Russia as a state-civilization, which was discussed in a simplified manner in the FRS course a year earlier.

It is reasonable to ask whether it is possible to shape a young person's worldview through the FRS course in just one semester of their first year at university, especially given the constant influence of various, including destructive forces via social networks. Of course, a single academic course cannot serve as the basis for a student's worldview. However, like all socio-humanitarian disciplines, the FRS course can help young people independently reflect on their own place and role in the life of the country. In this regard, the role of the teacher becomes particularly important. In order for students to understand Russia as a unique state-civilization in its historical development, share feelings of citizenship and patriotism, while simultaneously cultivating critical thinking and independent judgment, it is essential not to avoid addressing "difficult questions" in the country's history and politics. The educator should ensure an intellectual-emotional response from the student audience. To achieve this, both lectures and practical seminar sessions need to be diversified. In small student groups a discussion-based format appears most effective.

Let us take as an example the teaching of the FRS course at the Russian University of Traditional Arts (formerly known as the Higher School of Folk Arts — Academy). According to the author, the pilot implementation of the FRS course was successful. Evidence of this success was the high level of student engagement during classes. Specifically, students proposed topics for presentations and reports on their own initiative. They also actively participated in discussions, contributing from their seats.

Speaking about our experience teaching the FRS course, it should be noted that it cannot be considered universal. The uniqueness of the Russian University of Traditional Arts lies in the fact that its future artists of traditional applied arts cannot help but be patriots. Russian traditional artistic crafts are not only a phenomenon of Russian art but also one of the foundations of Russian national identity. Students who are ready to dedicate their lives and creativity to Russian art already have a positive attitude toward the FRS course from the beginning.

Students at the university come from the majority of Russian regions. There are few international students and those who do attend are almost exclusively of Russian origin from post-soviet countries (such as Belarus, Latvia, Kazakhstan). This demographic makeup allows the avoidance of challenges related to adapting the course for foreign students. As R.Kh. Usmanov notes, significant difficulties

arise when working with international students due to their lack of a basic historical understanding of the formation and development of the Russian Federation [10]. This problem is fundamental one in teaching FRS in most universities in Russia. However, at the Russian University of Traditional Arts, due to the aforementioned reasons, there is no need to create special courses tailored for international students that supplement the FRS course.

Typically, once a month, after covering one of the topics, anonymous quick surveys were conducted among the students. The aim of these surveys was not only to assess how well the material was understood by the students but also to help the educator gain insight into the questions and interests that emerged during the practical sessions.

At the end of the course, when asked the question, "Should the FRS course be taught in universities?" more than 90% of respondents answered positively. Approximately 10% abstained from answering. Not a single negative answer was given. Thus, although this discipline is mandatory, students recognize the importance of FRS. After completing the first section of the discipline titled "What is Russia," dedicated to the spatial, human, resource and ideo-symbolic dimensions of Russia, students were asked to list achievements in Russian science and technology. It is heartening that along with well-known facts learned in school, such as the invention of radio in Russia and space exploration, the Crimean Bridge was also named among outstanding technical achievements.

The second section of the course, "The Russian state-civilization", initially posed some challenges because the definition of "civilization" itself varies even among scholars. However, the definition of civilization presented by the developers of the FRS course, originally formulated by Russian slavophiles in the mid-19th century, was quickly and easily grasped by the students.

The proposed topic for the lightning poll, "Do you agree that Russia is an independent unique civilization?" surprised with its question formulation. For the surveyed students, a positive answer to the question was obvious. The survey showed that for future traditional applied arts artists, such concepts as "patriotism," "love," "creation" and other value-based foundations (constants) of Russian civilization remain relevant.

Mastering the course section on "Political System of Russia" did not pose difficulties for the students. They were all familiar with the forms of state structure and government throughout the country's history, although they occasionally confused dates and the exact names of state bodies.

The final section of the course, "Future challenges and country development," generated considerable interest. Three surveys were conducted on this section. In response to the question "How do you see the future of Russia?" a wide variety of answers were given. In particular, opinions were expressed that Russia would establish scientific bases on the Moon and Mars. In response to the question "What global challenges and trends could influence the strategic development of Russia?" demographic problems, environmental issues and subversive activities by geopolitical opponents of Russia were listed. To the question "Can the development of traditional artistic crafts contribute to the development of Russia?" there was a

unanimous answer — "Yes."

Such a topical issue as the theme of Special Military Operation arouses keen interest. An anonymous survey conducted by the author revealed that all students support the holding Special Military Operation. Moreover, upon learning that students at the Taganrog Pedagogical Institute unanimously agreed that Russia is fighting against neo-nazism and western globalization [4, p. 115], the author conducted a similar survey among students at the Russian University of Traditional Arts, asking them the same question. However, the students from RUTA in St. Petersburg responded similarly to those from the "frontline" city of Taganrog.

Almost all topics of lectures and practical classes touched upon the history of Russia to some extent. When conducting an anonymous survey, students named modern Russia under President V.V. Putin and the Soviet Union era as most consistent with their ideals. Twenty percent identified the Russian Empire as their ideal. When asked directly which historical period they would like to live in, all students answered that they are satisfied with the current epoch in which they live. Among the great political figures of Russia, whom the students consider the most outstanding, the majority preferred Peter I.

All the collected survey data (over 150 responses), texts of reports, and presentations are preserved and used in further work. It was precisely these survey results that allowed conclusions to be drawn about how well students have mastered the content of the new discipline and identify objective challenges in teaching it.

Students of RUTA show a strong interest in the course not only because they need to listen to it and receive credit. The FRS course is interesting to students for practical reasons as well. Specifically, understanding the fundamentals of the Russian state helps shape their civic stance and awareness of their role in society while facilitating comprehension of the country's political system and legal framework. Students actively presented papers, almost all of which were accompanied by presentations. All students presented their reports, with some of them doing so multiple times. A particular interest was generated by the study and comparison of Russia's regions. The students enthusiastically delivered presentations on the history of various regions of our vast country. Interestingly, not only those hailing from Russian provincial towns but also students from Saint Petersburg and other metropolises demonstrated a keen interest in different parts of the country they had visited or wished to visit. Among the student presentations, narratives about the history and culture of specific regions (particularly Siberia, Arkhangelskaya Oblast' and Krasnodarsky Krai) dominated, as many students originated from these areas. Considerable attention was drawn to the history and current state of Cossackdom. Furthermore, significant interest was evoked by such topics as contemporary challenges (globalization, deteriorating environmental conditions, demographic crisis, etc.) and their impact on Russian statehood and society. Engaging reports were made on these themes.

First-year students, while studying the course, also master a range of applied skills: they acquire public speaking skills, learn to write texts and create presentations, work with literature that reflects various, sometimes opposing, points of view. The FRS course helps students develop critical thinking and an independent

perspective on events and phenomena.

These skills are highly important under modern conditions. As G.V. Sheshukova noted, “currently we have to acknowledge that most students show a decreasing need for humanities knowledge and humanistic culture” [12, p. 24-25]. Non-core theoretical disciplines among non-humanitarian majors and specialties at several universities fail to spark interest because students do not see their connection to future professional activities. However, humanities education at university serves as foundational relative to professional training since it contributes to personal development, acquisition of necessary intellectual qualities, formation of cultural, ethnic, religious tolerance and universal ethics [12, p. 29]. Conversely, students at the Russian University of Traditional Arts demonstrate an interest in philosophical questions, as only someone who has deeply comprehended national history, culture and key aspects of Russian statehood can become a true artist in traditional arts and crafts.

The difficulties encountered in teaching this discipline are no different from those faced when presenting other socio-economic subjects. Specifically, students struggle to remember historical dates, although they generally understand the sequence of historical events; despite their interest in Russian regions, they lack sufficient knowledge of the geography of their own country.

In his teaching, the author relied on two textbooks titled “Foundations of Russian statehood”, edited by S.V. Perevezentsev [6] and A.V. Malko [7]. These textbooks are written in an engaging journalistic style, making reading enjoyable. They are characterized by logical structure, thematic consistency, reliability of information and scientific objectivity. However, they also have certain shortcomings. For instance, when discussing the civilizational approach, arbitrary comparisons are made between universalist, civilizational, formational, stage-based and other approaches without drawing concrete conceptual conclusions. While there is extensive citation of Russian philosophers of the idealist school, there is no mention of the philosophical heritage of A.I. Herzen, N.G. Chernyshevsky, G.V. Plekhanov and others. Additionally, these textbooks contain a wealth of factual and theoretical material, which is often presented simply through description and enumeration. The author intends to create his own textbook on the Foundations of Russian statehood specifically designed for future artists of traditional arts and crafts.

Not only at the Russian University of Traditional Arts, but also in most universities across Russia, the introduction of the Foundations of Russian statehood (FRS) as a subject is received with understanding and approval. As noted by S.A. Zaitseva, who conducted research on how students perceive the FRS course based on higher educational institutions in Moscow, there is predominantly a positive attitude towards this new academic discipline [2, pp. 123-124].

Society has long recognized the urgent need to formulate a consolidating state-national idea. Nationwide sociological surveys [1] confirm the interest of both Russian citizens and students in a course dedicated to exploring the value orientations of past and present Russia. Naturally, students' interest in the topics covered in the FRS course varies depending on individual experiences and

perspectives. This diversity occasionally sparks debates between students and instructors, and even more frequently, among the students themselves.

Teachers face the challenge of avoiding reducing the academic discipline to simplistic propaganda. The FRS course is a worldview-oriented subject, but not a political doctrine. First-year students should not be overloaded with excessive historical details, nuances of government structures or complex theories about the essence of global civilizations. Instead, the course should help foster a sense of attachment to one's country, its past, present and future. The importance of the course is amplified by the fact that, like many theoretical disciplines, the FRS course has a certain "delayed" effect. In other words, many students fully appreciate the significance of the acquired knowledge later, during the study of Russian history, philosophy, basics of religions and other subjects.

Based on these findings, what practical outcomes should follow? Considering the specificity of the Russian University of Traditional Arts, it is essential to expand topics related to the history and culture of Russian cities and regions within the first section of the course, "What Is Russia," which elicits the greatest interest among students. It is also necessary to introduce a special section on the historical geography of Russia (within the borders of the Russian Empire and the Soviet Union), as students often struggle to comprehend the essence of numerous conflicts in the post-soviet space. Given the multiethnic character of our country, it is advisable to incorporate certain ethnological data about the peoples of Russia into the curriculum. We can agree with A.F. Nikitin's opinion: "in circumstances where students derive much of their additional learning materials from internet sources, and foreign forces dominate the global network, it seems quite reasonable to teach students skills to recognize hostile propaganda... Essentially, we're talking about forming general ideas among learners about information warfare, its forms and methods" [5, p. 20].

Further development of the FRS course involves, among other things, clarifying interdisciplinary connections with other social sciences and humanities disciplines (such as Russian history, philosophy and religious studies). Thus, the discipline "Foundations of Russian statehood" presents Russia as a civilization-state, relying on approaches laid down by Russian slavophile philosophers more than 150 years ago. This necessitates introducing certain corrections to the philosophy course, though these changes are not fundamental. Specifically, the author proposes giving greater emphasis to the philosophy of 19th-century Russian slavophiles such as A.S. Khomyakov, N.Ya. Danilevsky, K.N. Leontiev.

To summarize: the FRS academic course has been successfully implemented and holds promise for further development.

References

1. Arxipov M. Rossiyanе odobrili vvedenie v vuzax kursa osnov rossijskoj gosudarstvennosti / M. Arxipov // lenta.ru : [sajt]. 2024. – 10 yanvarya. – URL:/news/2024/01/10/org/ (data obrashheniya: 30.01.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

2. Zajceva S. A. Vospriyatie uchebnogo kursa «Osnovy` rossijskoj gosudarstvennosti» studencheskoj molodezh`yu moskovskix universitetov (po rezul'tatam glubinnogo issledovaniya). / S. A. Zajceva. // Rossiya: obshhestvo, politika, istoriya. – Moskva, 2023. – № 4 (9). – S. 111-131. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Zasedanie Gosudarstvennogo Soveta. V Georgievskom zale Bol'shogo Kremlyovskogo dvorcza Prezident provyol zasedanie Gosudarstvennogo Soveta, posvyashhyonnoe voprosam realizacii molodyozhnoj politiki v sovremenny`x usloviyax // Prezident Rossii : oficial`ny`j sajt : [dokument]. – URL: <http://www.kremlin.ru/events/state-council/70169> (data obrashheniya: 02.02.2025). – Tekst: e`lektronny`j.

4. Mamy`chev A. Yu. Osnovy` rossijskoj gosudarstvennosti: teoretiko-pravovoj analiz / A. Yu. Mamy`chev // Vestnik Taganrogskego gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta. – Taganrog, 2023. – Special`ny`j vy`pusk № 2. Gumanitarny`e nauki. – S. 110-124. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Nikitin A. F. Kurs «Osnovy` rossijskoj gosudarstvennosti» v vy`sšej shkole: problemy` i perspektivy` / A. F. Nikitin // Pedagogicheskij dizajn v obrazovanii. Periodicheskij sbornik nauchny`x i metodicheskix materialov studentov, magistrantov i prepodavatelej. – Moskva : MGPU, 2023. – S. 16-23. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Osnovy` rossijskoj gosudarstvennosti : uchebnoe posobie dlya studentov, izuchayushhix socio-gumanitarny`e nauki / pod redakciej S. V. Perevezenceva. – Moskva : RANXiGS, 2023. – 550 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Osnovy` rossijskoj gosudarstvennosti : uchebnik / kollektiv avtorov ; pod redakciej A. V Mal`ko. – Moskva : KNORUS, 2024. – 263 s. Tekst : neposredstvenny`j.

8. O napravlenii proekta koncepcii modulya 21.04.2023 g. № MN-11/1516-PK : [dokument] // Portal Federal`ny`x gosudarstvenny`x obrazovatel`ny`x standartov vy`shego obrazovaniya. – URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/method/Ps_MON_MN_11_1516_PK_21042023.pdf (data obrashheniya 20.01.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

9. Rossijskaya Federaciya. Prezident. Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoj politiki po soxraneniyu i ukrepleniyu tradicionny`x rossijskix duxovno-nravstvenny`x cennostej : ukaz Prezidenta RF ot 9 noyabrya 2022 g. № 809. – Tekst : e`lektronny`j // Prezident Rossii : oficial`ny`j sajt. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (data obrashheniya: 17.01.2025).

10. Sal`nikov V. P. Izuchenie problem social`no-pravovogo Rossijskogo gosudarstva v uchebnom kurse «Osnovy` i principy` rossijskoj gosudarstvennosti» / V. P. Sal`nikov, S. I. Zaxarcev, K. I. Voronkov. – Tekst : neposredstvenny`j // Obrazovanie i pravo. – Moskva, 2022. – № 12. – S. 190-196. – Tekst : neposredstvenny`j.

11. Usmanov R.X. Neobxodimy` adaptirovanny`e dlya inostranny`x studentov metodicheskie materialy` po kursu ORG / R. Usmanov. – Tekst : e`lektronny`j // Prepodavanie kursa Osnov Rossijskoj gosudarstvennosti v rossijskoj vy`sšej shkole: pervy`e itogi // Rossijskoe obshhestvo politologov. Analiticheskij

centr / Oktyabr` 20, 2024 // – URL: [https://https://ruspolitics.site/wp-content/uploads/2024/AC-ROP-Oct-2024.pdf](https://ruspolitics.site/wp-content/uploads/2024/AC-ROP-Oct-2024.pdf). (data obrashheniya: 17.01.2025).

12. Sheshukova G. V. Problemy` prepodavaniya gumanitarny`x disciplin v neprofil`ny`x vuzax / G. V. Sheshukova // Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke. – Noginsk, 2014. – № 4. – S. 19-34. – Tekst : neposredstvenny`j.

Бояркина Е.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: alena80008@mail.ru

Boyarkina E.A., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of social, humanitarian and natural sciences at the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian University of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhaliyeva st., 14, bldg. 2, e-mail: alena80008@mail.ru

Особенности правовой подготовки будущих художников-ювелиров Features of the legal training of future jeweler artists

Аннотация. В статье проведен анализ нормативных документов, необходимых для будущей профессиональной деятельности художников-ювелиров. На этой основе автором выявлены и системно представлены особенности формирования правовой грамотности будущих художников-ювелиров. Доказана необходимость освоения студентами технологии регистрации художника-ювелира в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.

Ключевые слова: правовая подготовка, художники-ювелиры, правовая грамотность

Abstract. The article analyzes the regulatory documents necessary for the future professional activities of jewelry artists. Based on this analysis, the author identifies and systematically presents the features of forming legal literacy among future jewelry artists. The necessity for students to master the technology of registering as a jeweler in the State Integrated Information System for monitoring the circulation of precious metals, precious stones and products made from them at all stages of their circulation is proven.

Keywords: legal training, jewelry artists, legal literacy.

Значительная роль в сохранении культурного наследия нашей страны отводится ювелирному искусству, которое благодаря своей многогранности и утонченности занимает особое место среди других видов традиционного прикладного искусства. В Институте традиционного прикладного искусства – Московском филиале Российского университета традиционных художественных промыслов – подготовка ювелиров осуществляется с 1938 г. (с даты основания Московской школы художественных ремесел) [4]. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на кафедре ювелирного искусства осуществляется подготовка

высококвалифицированных специалистов в данной области по профилю «Художественный металл (ювелирное искусство)».

Уникальность кафедры обусловлена совокупностью ряда ключевых факторов: 1) многолетний опыт, накопленный поколениями мастеров в области художественно-творческого исполнительского мастерства; 2) регулярное совершенствование техник и технологий ручного изготовления ювелирных изделий; 3) использование проверенных подходов к этапам разработки в области проектирования ювелирных украшений; 3) реализация современных требований к использованию компьютерных технологий. Благодаря такому комплексному подходу студенты кафедры способны создавать неповторимые украшения музейной ценности уже в рамках выпускной квалификационной работы. Эти изделия демонстрируют не только высокий уровень мастерства, но и творческую индивидуальность выпускников, а также их глубокое понимание традиций и современных тенденций ювелирного искусства [4].

Стоит отметить, что в научной сфере вопросами выявления особенностей подготовки художников-ювелиров занимались, в т.ч., Д.С. Дронов [3], Н.В. Севрюкова [16], А.В. Тимохина [17], М.В. Чуракова [19] и др.

Для успешного профессионального становления будущим специалистам в этой уникальной области необходимо иметь представление о правовом статусе художника-ювелира. Отмечая, что одним из важнейших элементов ювелирного искусства является работа с драгоценными камнями, студенты в рамках правовой подготовки должны иметь представление об особенностях регулирования профессиональной деятельности в сфере производства и оборота ювелирных изделий. Поэтому важной задачей в рамках дисциплин «Правовые основы профессиональной деятельности» (на уровне среднего профессионального образования) и «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (на уровне высшего образования) является ознакомление с нормативными правовыми документами, регулирующими будущую профессиональную деятельность в этой сфере [4].

Прежде всего, необходимо определить перечень основных нормативных правовых актов, необходимых для будущей профессиональной деятельности художникам-ювелирам.

Таблица 1

Основные нормативные правовые акты,
необходимые в профессиональной деятельности художника-ювелира

Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) [6]
Знакомство студентов с законом, регулирующим оборот драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации, позволит понять установленные правила лицензирования деятельности, связанной с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и камней, а также требования к учету, хранению и отчетности
Постановления Правительства

Российской Федерации⁴⁶:
Понимание порядка введения и постановки на специальный учет юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также правил признания физического лица художником ювелиром позволит студентам понять юридическую процедуру становления статуса художника-ювелира. В том числе данные документы содержат конкретные правила учета и хранения драгоценных металлов и камней, а также порядок ведения отчетности. Ознакомившись с данными актами, студенты будут иметь представление об обязанностях организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих с драгоценными металлами и камнями
Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении» [7]
Данный приказ устанавливает порядок учета и хранения драгоценных металлов и камней, а также ведение отчетности организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими с ними
Приказ Федеральной пробирной палаты от 20.06.2024 № 98н «Об утверждении Порядка ведения и формы реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» [15]
Приказ Федеральной пробирной палаты от 16.08.2022 № 125н «Об утверждении содержания шифра именной, формы заявки о регистрации именной, структуры сведений, вносимых в форму заявки, порядка ее формирования и получения подтверждения о ее принятии, форм уведомлений о принятии решения о регистрации именной и об отказе в его регистрации» [14]
Утверждают содержания шифра именной, формы заявки о регистрации именной, структуру сведений, вносимых в форму заявки, порядок ее формирования и получения подтверждения о ее принятии, форму уведомления о принятии решения о регистрации именной и об отказе в его регистрации.

⁴⁶ См. подробнее:

- Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» [8];
- Постановление Правительства РФ от 22.04.2024 № 518 «Об утверждении Правил признания физического лица художником-ювелиром» [12];
- Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» [9];
- Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» [13];
- Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 1015 «О федеральном государственном пробирном надзоре» [10];
- Постановление Правительства РФ от 21.10.2015 № 1127 «Об утверждении Правил регистрации, изготовления именных, а также постановки и уничтожения их оттисков» [11].

К примеру, студентам необходимо знать следующее:

1. Шифр именника состоит не менее чем из 3, но не более чем из 4 букв русского алфавита
2. Первая буква шифра именника содержит в зашифрованном виде информацию о годе изготовления ювелирного и другого изделия из драгоценных металлов.
3. Вторая буква шифра именника содержит в зашифрованном виде данные о территориальном органе Федеральной пробирной палаты (подразделении территориального органа), зарегистрировавшем именник.
4. Третья и четвертая буквы шифра именника содержат в зашифрованном виде данные об изготовителе изделия.

Подробная видеоинструкция регистрации именника представлена на сайте Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота [1]. На рисунке 1 приведем пример структуры и расположения именника.

Рис. 1. Структура именника и пример расположения именника

Необходимо отметить, что с 1 сентября 2024 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», определяющие и правовой статус художников-ювелиров. Подчеркнем, что согласно законодательству, **художник-ювелир** – это физическое лицо, осуществляющее на профессиональной основе самостоятельную творческую деятельность, изготавливающее ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и получившее статус художника-ювелира в установленном порядке [6]. В настоящее время художникам-ювелирам (изменения направлены на обеспечение возможностей) можно самостоятельно осуществлять деятельность, связанную с обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, наравне с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате (отдельной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или образование юридического лица – не требуется). Студентам необходимо знать, что согласно пункту 2 статьи 13.1 Федерального закона № 41-ФЗ художники-ювелиры, сведения о которых должны быть включены в реестр, однако отсутствуют в нем, не вправе осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Важно, что физическое лицо, претендующее на получение статуса художника-ювелира, должно соответствовать следующим требованиям:

- ✓ продолжать традиции и развивать новые направления ювелирного мастерства;
- ✓ иметь опыт участия в конкурсах, выставках, смотрах, других культурных мероприятиях в ювелирной отрасли;
- ✓ иметь не менее трех ювелирных изделий, которые прошли опробование и клеймение государственным пробирным клеймом, изготовлены физическим лицом с использованием техники исполнения, включающей ручной труд на этапах изготовления и художественной обработки изделия, обладают оригинальной авторской идеей и высоким профессиональным, художественным и техническим уровнем исполнения и в которых реализован художественный замысел.

Будущим художникам-ювелирам необходимо знать, что для осуществления работ с драгоценными металлами и драгоценными камнями им необходимо пройти четыре этапа, которые в совокупности можно рассматривать как технологию регистрации художника-ювелира в Государственной интегрированной информационной системе. Рассмотрим эти этапы более подробно в форме инструкции.

Этап 1. Подача заявления о постановке на специальный учет в Федеральную пробирную палату [18].

Заявление о постановке на специальный учет формируется художником-ювелиром в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» [5] или в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота [1].

Постановка на специальный учет юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, работающих с драгоценными металлами и драгоценными камнями, осуществляется в соответствии с установленной процедурой⁴⁷ и детально представлена на схеме.

Этап 2. Прохождение процедуры получения статуса художника-ювелира в Гохране России.

Художники-ювелиры в целях постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате независимо от стажа осуществления творческой деятельности направляют заявление о необходимости **получения статуса художника-ювелира**. Порядок получения данного статуса регулируется постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2024 г. № 518 «Об утверждении Правил признания физического лица художником-ювелиром».

⁴⁷ Правила постановки на специальный учет регулируются Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1052 (ред. от 22.04.2024) «О ведении специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» [8].

Подробная информация о присвоении статуса художника-ювелира, в том числе о предоставлении необходимых документов, размещена на официальном сайте Гохрана России⁴⁸ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Информация», подразделе «Художники-ювелиры».

На схеме 1 представим действия физического лица для постановки на специальный учет

Схема 1.

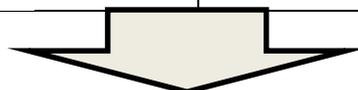
Порядок действий физического лица для постановки на специальный учет и получение статуса художника-ювелира

Зарегистрировать личный кабинет в ГИИС ДМДК⁴⁹ или на Госуслугах.

ГИИС ДМДК [1]

Портал государственных услуг Российской Федерации [5]

Заполнить в личном кабинете форму карты специального учета (заполнение профиля художника – ювелира)

Регистрация в ГИИС ДМДК художников-ювелиров, подлежащих постановке на специальный учет, осуществляется оператором в автоматическом режиме после постановки таких художников-ювелиров на специальный учет.

Для представления информации в ГИИС ДМДК художники-ювелиры должны иметь устройство (устройства), позволяющее вносить данные об обороте продукции, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК и обладающее возможностью формирования и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, а также обмена необходимыми электронными документами с ГИИС ДМДК; сертификат ключа проверки усиленной квалифицированной электронной подписи.

⁴⁸ Полное наименование: Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» [2].

⁴⁹ Полное наименование: Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота [1].

Подробное описание порядка работы в ГИИС ДМДК содержится в руководствах, инструкциях и методических рекомендациях, размещенных на официальном сайте ГИИС ДМДК⁵⁰ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Сформировать в личном кабинете в Федеральную пробирную палату (ФПП)⁵¹ заявление

Заявление включает в себя следующие компоненты:

- информацию об участии в выставках, конкурсах, смотрах, о наличии публикаций в каталогах, специальных изданиях;
- цветные изображения ювелирных изделий (не более 3 фотографий одного изделия);
- описание не менее 3 ювелирных изделий, изготовленных заявителем.

По желанию можно загрузить в личном кабинете другие документы, подтверждающие квалификацию или опыт практической работы

Представить изделия, прошедшие опробование и клеймение, для визуального осмотра в согласованную дату и время, не позднее 30 календарных дней со дня направления заявления

Этап 3. Получение решения от Гохран России о признании или об отказе в признании физического лица художником – ювелиром.

Присвоение физическому лицу статуса художника-ювелира осуществляется комиссией Гохрана России [2], в состав которой включены представители Минфина России, Федеральной пробирной палаты, а также эксперты, искусствоведы и художники-реставраторы Гохрана России, квалификация которых подтверждена в рамках аттестации Минкультуры России. Таким образом, члены комиссии имеют непосредственное отношение к декоративно-прикладному искусству, в том числе ювелирному, и многолетний опыт работы с ценностями, как современными, так и имеющими историческое и культурное значение.

Стоит отметить, что в случае, если физическое лицо уже состоит на специальном учете в качестве индивидуального предпринимателя, оно является полноправным участником рынка, имеет право осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, участвовать в ювелирных выставках и конкурсах, в том числе в конкурсах, проводимых Гохраном России. Таким образом, в указанном случае получение

⁵⁰ Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://dmdk.ru/> (дата обращения: 04.02.2025). – Текст : электронный.

⁵¹ Федеральная пробирная палата образована на базе ФКУ «Пробирная палата России» в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 28.10.2019 № 529, находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации [18].

дополнительно статуса художника-ювелира не требуется.

Согласно пункту 10 Правил заседания комиссии проводятся в очной форме. Визуальный осмотр изделий, представленных заявителем, является одним из этапов работы комиссии и необходим для принятия решения о соответствии заявителя требованиям, установленным пунктом 4 Правил. В рамках указанного осмотра осуществляется оценка технического уровня исполнения изделий, использования ручного труда на этапах изготовления и реализации художественного замысла, что невозможно произвести в формате видеоконференции.

Пунктом 11 Правил предусмотрена обязанность заявителя представить изделия для очного осмотра комиссией в срок не позднее 30 календарных дней со дня подачи заявления. При этом дата и время представления изделий комиссии согласовываются с заявителем.

Студентам необходимо знать, что специальный учет осуществляется посредством включения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров в реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Реестр ведется Федеральной пробирной палатой в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота [18; 1].

Этап 4. Получение решения от Федеральной пробирной палаты о постановке или об отказе в постановке на специальный учет.

Для визуализации приведем схемы 2-3.

Схема 2.

Процесс получения решения от Федеральной пробирной палаты о постановке или об отказе в постановке на специальный учет

Действия Федеральной пробирной палаты [18].	
(не позднее 1 рабочего дня следующего за днем поступления от заявителя документов):	
<ul style="list-style-type: none"> - направляет в Комиссию Гохран России заявление и документы для рассмотрения вопроса о признании физического лица художником-ювелиром; - уведомляет через личный кабинет заявителя о направлении его заявления в комиссию; - приостанавливает процедуру постановки на специальный учет художника-ювелира с момента направления в комиссию заявления до момента поступления в ФПП решения комиссии 	
Принимает решение (в срок не более 4 рабочих дней со дня получения решения комиссии Гохрана России)	
о постановке художника-ювелира на специальный учет и присвоении ему учетного номера	об отказе в постановке художника-ювелира на специальный учет
Уведомление художника-ювелира о принятии соответствующего решения через личный кабинет (в срок не более 4 рабочих дней)	

Схема 3.

**Процесс получения решения от Гохран России о признании или об отказе
в признании физического лица художником-ювелиром**

Действия комиссии Гохрана России в целях признания физического лица художником-ювелиром (в течении 2 рабочих дней проверяет заявление и документы, поступившие из Федеральной пробирной палаты)		
Соответствует. Управление в личный кабинет заявителя уведомления о возможных дате и времени проведения визуального осмотра изделий комиссией		Не соответствует. Возврат заявления и документов в Федеральную пробирную палату
Согласовывает с заявителем удобные дату и время представления изделий для предъявления комиссии путем обмена информацией через личный кабинет заявителя		Возвращает заявление в ФПП в случае непредставления заявителем изделий для визуального осмотра по истечении 30 календарных дней со дня подачи заявления заявителем палату
Осуществляет осмотр изделий, представленных заявителем, их описание, фотографирование изделий и их фрагментов		
Принятие решения (в срок не более 3 рабочих дней с даты осмотра изделий)		
Признание физического лица художником-ювелиром		Отказ о признании физического лица художником-ювелиром. Комиссия Гохрана России вправе отказать физическому лицу в присвоении статуса художника-ювелира исключительно в случаях: не соответствия заявителя установленным критериям; наличия в заявлении и документах заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. В случае несогласия с решением Комиссии Гохрана России заявитель вправе: обжаловать решение комиссии в судебном порядке; в течении 5 рабочих дней со дня получения решения комиссии подать заявление о несогласии с решением комиссии (апелляцию) в Гохран России). Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, в состав которой входят представители Минфина России и Минэкономразвития России, в течение 5 рабочих дней со дня ее получения Гохраном России
Уведомление ФПП о принятом решении (в срок не более 2 рабочих дней)		

Важно отметить, что признание физического лица художником-ювелиром осуществляется комиссией подведомственного уполномоченному

федеральному органу исполнительной власти государственного учреждения по заявлению физического лица в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Решение комиссии может быть обжаловано физическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации в судебном порядке.

Будущим художникам-ювелирам необходимо знать, что в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 12.1 Федерального закона № 41-ФЗ в Российской Федерации ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, за исключением ювелирных изделий из серебра отечественного производства, а также ювелирных изделий, монет из драгоценных металлов, имеющих историческое, художественное, научное или культурное значение, подлежат опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом⁵² (пример представлен на рисунке 2).

Рис. 2. Пример клеймения ювелирных изделий

Стоит отметить, что основное клеймо включает в себя следующие элементы:

- шифр территориального органа Федеральной пробирной палаты или его подразделения, который опробовал и клеймил изделие;
- знак удостоверения – женскую голову в кокошнике;
- пробу – количество массовых частей драгоценного металла на тысячу массовых частей сплава [1].

Студентам важно знать, что стандарты для золота, серебра, платины и палладия различны. Для ювелирных изделий, которые реализуются на территории России и стран ЕАЭС, предусмотрена метрическая система проб⁵³ [18]:

⁵² Государственное пробирное клеймо – знак, подтверждающий содержание драгоценного металла в изделии. С 1 сентября 2025 г. на территории Российской Федерации на все ювелирные изделия должны быть нанесены двухмерные штриховые коды (физическая маркировка). Физическую маркировку ювелирных изделий осуществляет Федеральная пробирная палата.

⁵³ Изделия, проба которых ниже минимальной, не подлежат клеймению и не считаются ювелирными. Для ювелирных изделий из золота, предназначенных на экспорт за пределы ЕАЭС, допускается использование следующих проб по каратной системе: 8, 9, 12, 14, 18, 21, 22, 23, 24.

золото — 333, 375, 500, 583⁵⁴, 585, 750, 875, 916, 958, 999;
серебро — 800, 830, 875, 925, 960, 999;
платина — 585, 850, 900, 950;
палладий — 500, 850.

Важно обозначить, что изделия, проба которых ниже минимальной, не подлежат клеймению и не считаются ювелирными.

Опробование и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных изделий из серебра отечественного производства, а также ювелирных изделий, монет из драгоценных металлов, имеющих историческое, художественное, научное или культурное значение, осуществляется на добровольной основе.

Клеймению подлежат ювелирные изделия, предъявленные в собранном виде при наличии всех частей. В случае если осуществить опробование и клеймение ювелирных изделий в собранном виде не представляется возможным, изготовители могут предъявлять такие изделия для опробования и клеймения в разобранном виде, но при наличии всех второстепенных и дополнительных частей. При этом предъявляется эскиз (фото) такого изделия в собранном виде, а также его описание с указанием количества второстепенных и (или) дополнительных частей.

Анализ ювелирных изделий, представленных художниками-ювелирами, производится с письменного разрешения лица, сдающего эти изделия. Прием на опробование, анализ и клеймение ювелирных изделий осуществляется после внесения сведений (информации) об указанных изделиях (за исключением ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, предъявляемых физическими лицами) в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и при предъявлении художником-ювелиром документа, удостоверяющего личность.

Предельные сроки осуществления клеймения государственным пробирным клеймом ювелирных изделий и нанесения на них двухмерного штрихового кода законодательством Российской Федерации не установлены.

Вместе с тем в случае, если у физического лица или организации возникает потребность в проведении опробования и клеймения ювелирных изделий в срочном порядке, такие действия осуществляются территориальными органами Федеральной пробирной палаты в сроки, предусмотренные пунктом 2 статьи 333.32 Налогового кодекса Российской Федерации, с уплатой увеличенной государственной пошлины в размере, установленном указанной статьей кодекса.

Исчисление сроков осуществляется на момент предъявления заявителями ювелирных изделий на клеймение и маркировку с учетом загрузки территориального органа Федеральной пробирной палаты,

⁵⁴ Золотая 583-я проба используется только для изделий, изготовленных по заказам физических лиц.

количества предъявляемых ювелирных изделий, а также сложности изготовления ювелирных изделий.

Итак, правовая подготовка художников-ювелиров имеет ряд особенностей, отличающих её от правовой подготовки художников традиционных художественных промыслов других направлений. Это связано со спецификой работы с драгоценными металлами и камнями, а также с особыми требованиями к безопасности и качеству продукции. Помимо основных аспектов правовой подготовки, включая знания об авторском праве и интеллектуальной собственности, художникам-ювелирам необходимо предоставлять информацию о правовом регулировании оборота драгоценных металлов и камней, а также о необходимости соблюдения строгих законодательных норм в данной сфере. Важным элементом дисциплины является и изучение вопросов сертификации и стандартизации продукции. Ювелирные изделия подлежат обязательной сертификации, подтверждающей их качество согласно установленным стандартам. Знание этих стандартов и процедур сертификации позволит будущим художникам создавать продукцию, соответствующую требованиям законодательства и запросам рынка.

Литература

1. Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://dmdk.ru/> (дата обращения: 04.02.2025). – Текст : электронный.

2. Гохран России (Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов Российской Федерации») : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://www.gokhran.ru> (дата обращения: 04.02.2025). – Текст : электронный.

3. Дронов Д. С. Современная педагогическая модель профессионального образования студентов в области ювелирного искусства : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Дронов Дмитрий Сергеевич ; Учреждение Российской академии образования «Институт художественного образования». – Москва, 2009. – 181 с. – Текст : непосредственный.

4. Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» : [сайт]. – 2021. – URL: <https://itpi-mf.ru/> (дата обращения: 04.02.2025). – Текст : электронный.

5. Портал государственных услуг Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. - URL: <https://www.gosuslugi.ru> (дата обращения: 10.02.2025). – Текст : электронный.

6. Российская Федерация. Законы. О драгоценных металлах и драгоценных камнях : Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024). – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 10.02.2025).

7. Российская Федерация. Министерство финансов Российской Федерации Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении : приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н (ред. от 22.06.2020). – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 02.02.2025).

8. Российская Федерация. Правительство Российской Федерации О ведении специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (вместе с «Правилами ведения специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями») : постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052 (ред. от 22.04.2024). – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 05.02.2025).

9. Российская Федерация. Правительство Российской Федерации О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с Правилами функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота) : постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 (ред. от 22.11.2024). – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 01.02.2025).

10. Российская Федерация. Правительство Российской Федерации О федеральном государственном пробирном надзоре (вместе с Положением о федеральном государственном пробирном надзоре) : постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 1015 (ред. от 04.05.2024). – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 01.02.2025).

11. Российская Федерация. Правительство Российской Федерации Об утверждении Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков : постановление Правительства Российской Федерации от 21.10.2015 № 1127 (ред. от 23.04.2024). – Текст :

электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 03.02.2025).

12. Российская Федерация. Правительство Российской Федерации Об утверждении Правил признания физического лица художником-ювелиром : постановление Правительства РФ от 22.04.2024 № 518. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 01.02.2025).

13. Российская Федерация. Правительство Российской Федерации Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» : постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 № 731 (ред. от 23.04.2024) – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 01.02.2025).

14. Российская Федерация. Федеральная пробирная палата Об утверждении содержания шифра именника, формы заявки о регистрации именника, структуры сведений, вносимых в форму заявки, порядка ее формирования и получения подтверждения о ее принятии, форм уведомлений о принятии решения о регистрации именника и об отказе в его регистрации (Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2022 № 71030) : приказ Федеральной пробирной палаты от 16.08.2022 N 125н – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 05.02.2025).

15. Российская Федерация. Федеральная пробирная палата Об утверждении Порядка ведения и формы реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» : приказ Федеральной пробирной палаты от 20.06.2024 № 98н. зарегистрировано в Минюсте России 10.07.2024 N 78793. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 02.02.2025).

16. Севрюкова Н. В. Художественно-творческое развитие студентов ювелиров на занятиях по композиции в среднем профессиональном образовании : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Севрюкова Надежда Владимировна ; Институт художественного образования Российской академии образования. – Москва, 2009. – 24 с. – Текст: непосредственный.

17. Тимохина А. В. Методы художественного проектирования ювелирных украшений. Становление и развитие : специальность 17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения / Тимохина Анастасия Владиславовна ; Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина. – Москва, 2017. – 20 с. – Текст: непосредственный.

18. Федеральная пробирная палата : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. - URL: <https://probpalata.gov.ru/> (дата обращения: 04.02.2025). – Текст : электронный.

19. 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 ученой степени кандидата педагогических наук / Чуракова Марина Владимировна ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург, 2018. – 237. – Текст: непосредственный.

References

1. Gosudarstvennaya integrirovannaya informacionnaya sistema v sfere kontrolya za oborotom dragocenny`x metallov, dragocenny`x kamnej i izdelij iz nix na vsex e`tapaх e`togo oborota : oficial`ny`j sajt. – Moskva. – Obnovlyaetsya v techenie sutok. – URL: <https://dmdk.ru/> (data obrashheniya: 04.02.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

2. Gokhran Rossii (Federal`noe kazennoe uchrezhdenie «Gosudarstvennoe uchrezhdenie po formirovaniyu Gosudarstvennogo fonda dragocenny`x metallov i dragocenny`x kamnej Rossijskoj Federacii, xraneniyu, otpusku i ispol`zovaniyu dragocenny`x metallov i dragocenny`x kamnej pri Ministerstve finansov Rossijskoj Federacii») : oficial`ny`j sajt. – Moskva. – Obnovlyaetsya v techenie sutok. – URL: <https://www.gokhran.ru> (data obrashheniya: 04.02.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

3. Dronov D. S. Sovremennaya pedagogicheskaya model` professional`nogo obrazovaniya studentov v oblasti yuvelirnogo iskusstva : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Dronov Dmitrij Sergeevich ; Uchrezhdenie Rossijskoj akademii obrazovaniya «Institut xudozhestvennogo obrazovaniya». – Moskva, 2009. – 181 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva – Moskovskij filial federal`nogo gosudarstvennogo byudzhethnogo obrazovatel`nogo uchrezhdeniya vy`sshego obrazovaniya «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya)» : [sajt]. – 2021. – URL: <https://itpi-mf.ru/> (data obrashheniya: 04.02.2025). - Tekst : e`lektronny`j.

5. Portal gosudarstvenny`x uslug Rossijskoj Federacii : oficial`ny`j sajt. – Moskva. – Obnovlyaetsya v techenie sutok. - URL: <https://www.gosuslugi.ru> (data obrashheniya: 10.02.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

6. Rossijskaya Federaciya. Zakony`. O dragocenny`x metallax i dragocenny`x kamnyax : Federal`ny`j zakon ot 26.03.1998 N 41-FZ (red. ot 29.12.2022) (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.09.2024). – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 10.02.2025).

7. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo finansov Rossijskoj Federacii Ob utverzhdenii Instrukcii o poryadke ucheta i xraneniya dragocenny`x metallov, dragocenny`x kamnej, produkcii iz nix i vedeniya otchetnosti pri ix proizvodstve,

ispol'zovaniy i obrashheniy : prikaz Minfina Rossii ot 09.12.2016 N 231n (red. ot 22.06.2020). – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 02.02.2025).

8. Rossijskaya Federaciya. Pravitel`stvo Rossijskoj Federacii O vedenii special`nogo ucheta yuridicheskix licz, individual`ny`x predprinimatelej i xudozhnikov-yuvelirov, osushhestvlyayushhix operacii s dragocenny`mi metallami i dragocenny`mi kamnyami» (vmeste s «Pravilami vedeniya special`nogo ucheta yuridicheskix licz, individual`ny`x predprinimatelej i xudozhnikov-yuvelirov, osushhestvlyayushhix operacii s dragocenny`mi metallami i dragocenny`mi kamnyami») : postanovlenie Pravitel`stva Rossijskoj Federacii ot 01.10.2015 N 1052 (red. ot 22.04.2024). – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 05.02.2025).

9. Rossijskaya Federaciya. Pravitel`stvo Rossijskoj Federacii O nekotory`x voprosax kontrolya za oborotom dragocenny`x metallov, dragocenny`x kamnej i izdelij iz nix na vse e`tapax e`togo oborota i vnesenii izmenenij v nekotory`e akty` Pravitel`stva Rossijskoj Federacii» (vmeste s Pravilami funkcionirovaniya gosudarstvennoj integrirovannoj informacionnoj sistemy` v sfere kontrolya za oborotom dragocenny`x metallov, dragocenny`x kamnej i izdelij iz nix na vse e`tapax e`togo oborota) : postanovlenie Pravitel`stva Rossijskoj Federacii ot 26.02.2021 N 270 (red. ot 22.11.2024). – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 01.02.2025).

10. Rossijskaya Federaciya. Pravitel`stvo Rossijskoj Federacii O federal`nom gosudarstvennom probirnom nadzore (vmeste s Polozheniem o federal`nom gosudarstvennom probirnom nadzore) : postanovlenie Pravitel`stva RF ot 25.06.2021 N 1015 (red. ot 04.05.2024). – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 01.02.2025).

11. Rossijskaya Federaciya. Pravitel`stvo Rossijskoj Federacii Ob utverzhdenii Pravil registracii, izgotovleniya imennikov, a takzhe postanovki i unichtozheniya ix ottiskov : postanovlenie Pravitel`stva Rossijskoj Federacii ot 21.10.2015 N 1127 (red. ot 23.04.2024). – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 03.02.2025).

12. Rossijskaya Federaciya. Pravitel`stvo Rossijskoj Federacii Ob utverzhdenii Pravil priznaniya fizicheskogo licza xudozhnikom-yuvelirom : postanovlenie Pravitel`stva RF ot 22.04.2024 N 518. – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 01.02.2025).

13. Rossijskaya Federaciya. Pravitel`stvo Rossijskoj Federacii Ob utverzhdenii Pravil ucheta i xraneniya dragocenny`x metallov, dragocenny`x kamnej i produkcii iz nix, a takzhe vedeniya sootvetstvuyushhej otchetnosti» : postanovlenie Pravitel`stva Rossijskoj Federacii ot 28.09.2000 N 731 (red. ot 23.04.2024) – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya

sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 01.02.2025).

14. Rossijskaya Federaciya. Federal'naya probirnaya palata Ob utverzhdenii soderzhaniya shifra imennika, formy` zayavki o registracii imennika, struktury` svedenij, vnosimy`x v formu zayavki, poryadka ee formirovaniya i polucheniya podtverzhdeniya o ee prinyatii, form uvedomlenij o prinyatii resheniya o registracii imennika i ob otkaze v ego registracii (Zaregistrovano v Minyuste Rossii 21.11.2022 N 71030) : prikaz Federal'noj probirnoj palaty` ot 16.08.2022 N 125n – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 05.02.2025).

15. Rossijskaya Federaciya. Federal'naya probirnaya palata Ob utverzhdenii Poryadka vedeniya i formy` reestra yuridicheskix licz, individual`ny`x predprinimatelej i xudozhnikov-yuvelirov, osushhestvlyayushhix operacii s dragocenny`mi metallami i dragocenny`mi kamnyami» : prikaz Federal'noj probirnoj palaty` ot 20.06.2024 N 98n. zaregistrovano v Minyuste Rossii 10.07.2024 N 78793. – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 02.02.2025).

16. Sevryukova N. V. Xudozhestvenno-tvorcheskoe razvitie studentov yuvelirov na zanyatiyax po kompozicii v srednem professional`nom obrazovanii : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Sevryukova Nadezhda Vladimirovna ; Institut xudozhestvennogo obrazovaniya Rossijskoj akademii obrazovaniya. – Moskva, 2009. – 24 s. – Tekst: neposredstvenny`j.

17. Timoxina A. V. Metody` xudozhestvennogo proektirovaniya yuvelirny`x ukrashenij. Stanovlenie i razvitie : special`nost` 17.00.06 «Texnicheskaya e`stetika i dizajn» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata iskusstvovedeniya / Timoxina Anastasiya Vladislavovna ; Rossijskij gosudarstvenny`j universitet im. A. N. Kosy`gina. – Moskva, 2017. – 20 s. – Tekst: neposredstvenny`j.

18. Federal'naya probirnaya palata : oficial`ny`j sajt. – Moskva. – Obnovlyaetsya v techenie sutok. - URL: <https://probpalata.gov.ru/> (data obrashheniya: 04.02.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

19. 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 uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Churakova Marina Vladimirovna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademija). – Sankt-Peterburg, 2018. – 237. – Tekst: neposredstvenny`j

Boyarkina E.A., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of social sciences, humanities and natural sciences at the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian University of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhaliya st., 14, bldg. 2, e-mail: alena80008@mail.ru

Features of Legal Training for Future Jewelry Artists

Abstract. The article analyzes the regulatory documents necessary for the future professional activities of jewelry artists. Based on this analysis, the author identifies and systematically presents the features of forming legal literacy among future jewelry artists. The necessity for students to master the technology of registering as a jeweler in the State Integrated Information System for monitoring the circulation of precious metals, precious stones and products made from them at all stages of their circulation is proven.

Keywords: legal training, jewelry artists

A significant role in preserving our country's cultural heritage belongs to jewelry art, which, due to its versatility and refinement, occupies a special place among other types of traditional applied arts. At the Institute of Traditional Applied Arts – Moscow branch of the Russian University of traditional art crafts – training of jewelers has been carried out since 1938 (from the date of establishment of the Moscow School of Artistic Crafts) [4]. In accordance with federal state educational standards, the department of jewelry art provides training for highly qualified specialists in this field under the profile "Art Metal (Jewelry Art)." The uniqueness of the department is determined by a combination of several key factors: 1) long-term experience accumulated by generations of masters in the field of artistic and creative performance skills; 2) continuous improvement of techniques and technologies for manual production of jewelry; 3) use of proven approaches to the stages of development in the field of jewelry design; 4) implementation of modern requirements for the use of computer technologies. Thanks to such a comprehensive approach, students of the department are able to create unique museum-worthy pieces even within the framework of their final qualification work. These works demonstrate not only a high level of skill but also the creative individuality of graduates, as well as their deep understanding of traditions and contemporary trends in jewelry art [4].

It should be noted that in the scientific sphere, issues related to identifying the specifics of training jewelry artists have been addressed by researchers such as D.S. Dronov [3], N.V. Sevryukova [16], A.V. Timokhina [17], M.V. Churakova [19] and others.

For successful professional development, future specialists in this unique area need to understand the legal status of a jewelry artist. Noting that one of the most important elements of jewelry art is working with precious stones, students in the

context of legal training must have an understanding of the peculiarities of regulating professional activity in the production and circulation of jewelry. Therefore, an important task within the disciplines "Legal Foundations of Professional Activity" (at the secondary vocational education level) and "Legal Support of Professional Activity" (at the higher education level) is familiarization with normative legal documents that regulate future professional activities in this field [4].

First of all, it is necessary to determine the list of basic regulatory legal acts required for the future professional activities of jewelry artists.

Table 1.
Key Regulatory Acts Required in the Professional Activities of a Jewelry Artist

Federal Law No. 41-FZ dated March 26, 1998 (as amended on December 29, 2022), "On Precious Metals and Precious Stones" (with amendments and additions, effective from September 1, 2024) [6]
Familiarizing students with the law governing the circulation of precious metals and precious stones in the Russian Federation will allow them to understand the established rules for licensing activities related to the production, processing and handling of precious metals and stones, as well as the requirements for accounting, storage and reporting.
Decrees of the Government of the Russian Federation⁵⁵:
Understanding the procedure for introducing and putting legal entities, individual entrepreneurs, and jewelry artists who carry out transactions with precious metals and stones onto a special register, as well as the rules for recognizing a physical person as a jewelry artist, will enable students to comprehend the legal process of acquiring the status of a jewelry artist. In addition, these documents contain specific rules for accounting and storing precious metals and stones, as well as procedures for record-keeping. By acquainting themselves with these acts, students will gain insight into the obligations of organizations and individual entrepreneurs working with precious metals and stones.
Order of the Ministry of Finance of Russia dated December 9, 2016 No. 231n "On Approval of the Instruction on the Procedure for Accounting and Storage of Precious Metals, Precious Stones, Products Made from Them and Keeping Records"

⁵⁵ See more details:

- Decree of the Government of the Russian Federation dated October 1, 2015, No. 1052 "On maintaining a special register of legal entities, individual entrepreneurs, and jewelry artists engaged in operations involving precious metals and precious stones" [8];
- Decree of the Government of the Russian Federation dated April 22, 2024, No. 518 "On approving the Rules for recognizing an individual as a jewelry artist" [12];
- Decree of the Government of the Russian Federation dated February 26, 2021, No. 270 "On certain issues concerning control over the circulation of precious metals, precious stones, and products made from them at all stages of this circulation, and introducing changes into some acts of the Government of the Russian Federation" [9];
- Decree of the Government of the Russian Federation dated September 28, 2000, No. 731 "On approval of the Rules for accounting and storing precious metals, precious stones, and products made from them, as well as keeping relevant records" [13];
- Decree of the Government of the Russian Federation dated June 25, 2021, No. 1015 "On federal state assay supervision" [10];
- Decree of the Government of the Russian Federation dated October 21, 2015, No. 1127 "On approval of the Rules for registration, manufacture of hallmarks, as well as application and destruction of their impressions" [11].

During Their Production, Use, and Circulation" [7]
This order establishes the procedure for accounting and storage of precious metals and stones, as well as record-keeping by organizations and individual entrepreneurs working with them.
Order of the Federal Assay Chamber dated June 20, 2024 No. 98n "On Approval of the Procedure and Form of the Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Jewelry Artists Engaged in Operations Involving Precious Metals and Precious Stones" [15]
Order of the Federal Assay Chamber dated August 16, 2022 No. 125n "On Approval of the Content of the Hallmark Code, the Form of the Hallmark Registration Application, the Structure of Information Entered into the Application Form, the Procedure for Its Formation and Obtaining Confirmation of Its Acceptance and Forms of Notifications about the Decision to Register the Hallmark or Refuse Its Registration" [14]
These regulations establish the content of the hallmark code, the form of the hallmark registration application, the structure of information entered into the application form, the procedure for its formation and obtaining confirmation of its acceptance and the forms of notifications regarding decisions on hallmark registration or refusal thereof. For example, students need to know that:
<ol style="list-style-type: none"> 1. The hallmark code consists of no fewer than 3 but no more than 4 letters of the Russian alphabet. 2. The first letter of the hallmark code contains encrypted information about the year of manufacture of the jewelry or other product made from precious metals. 3. The second letter of the hallmark code contains encrypted data about the territorial body of the Federal Assay Chamber (a subdivision of the territorial body) that registered the hallmark. 4. The third and fourth letters of the hallmark code contain encrypted data about the manufacturer of the item. <p>A detailed video instruction on hallmark registration is available on the website of the State Integrated Information System for Monitoring the Circulation of Precious Metals, Precious Stones and Products Made from Them at All Stages of This Circulation [1]. Figure 1 shows an example of the structure and placement of the hallmark.</p>

Fig. 1. Hallmark structure and example of hallmark placement

It should be noted that starting from September 1, 2024, amendments to the Federal Law of March 26, 1998, No. 41-FZ "On Precious Metals and Precious Stones" came into force, defining the legal status of jewelry artists. We emphasize that according to the legislation, a jewelry artist is an individual who independently engages in creative activities on a professional basis, manufactures jewelry and other items from precious metals and/or precious stones, and has obtained the status of a jewelry artist in the prescribed manner [6]. Currently, jewelry artists (amendments

aimed at providing opportunities) can independently engage in activities related to the circulation of precious metals and precious stones, on par with legal entities and individual entrepreneurs registered with the Federal Assay Chamber (separate registration as an individual entrepreneur or incorporation as a legal entity is not required). Students need to know that according to paragraph 2 of Article 13.1 of Federal Law No. 41-FZ, jewelry artists whose information should be included in the register but is absent therein are not entitled to conduct operations with precious metals and precious stones.

It is essential that an individual seeking to obtain the status of a jewelry artist must meet the following criteria:

- Continue traditions and develop new directions in jewelry craftsmanship;
- Have experience participating in competitions, exhibitions, reviews and other cultural events in the jewelry industry;
- Possess at least three jewelry pieces that have passed testing and marking with a state assay stamp, created by the individual using execution techniques that include manual labor during the manufacturing and artistic processing stages, possess an original author's idea and exhibit a high professional, artistic and technical level of execution, reflecting the realization of the artistic concept.

Future jewelry artists need to know that in order to work with precious metals and stones, they must go through four stages, which together can be considered as the technology for registering a jeweler artist in the State Integrated Information System. Let's consider these stages in more detail in the form of an instruction.

Stage 1. Submission of an application for special registration with the Federal Assay Chamber [18].

The application for special registration is prepared by the jeweler artist in the federal state information system "Unified Portal of State and Municipal Services (Functions)" [5] or in the state integrated information system in the field of control over the circulation of precious metals, precious stones and products made from them at all stages of this turnover [1].

Special registration of legal entities, individual entrepreneurs and jeweler artists working with precious metals and precious stones is carried out in accordance with the established procedure⁵⁶ and is detailed on the diagram.

Stage 2. Completing the process of obtaining the status of a jeweler artist at the Gokhran of Russia.

Jewelry artists, regardless of their experience in creative activity, submit an application to the Federal Assay Chamber for the purpose of being placed on special record and receiving the status of a jeweler artist. The procedure for obtaining this status is governed by the decree of the Government of the Russian Federation dated April 22, 2024 No. 518 "On Approval of the Rules for Recognizing a Physical Person as a Jeweler Artist".

⁵⁶ The rules for special registration are regulated by the Decree of the Government of the Russian Federation dated October 1, 2015 No. 1052 (as amended on April 22, 2024) "On maintaining a special register of legal entities, individual entrepreneurs and jeweler artists engaged in operations with precious metals and precious stones" [8].

Detailed information about obtaining the status of a jeweler artist, including the submission of required documents, is available on the official website of the Gokhran of Russia⁵⁷ on the Internet in the "Information" section, subsection "Jeweler Artists."

In Diagram 1, we will outline the steps taken by an individual for special registration.

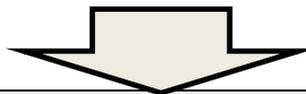
Diagram 1.

The sequence of actions for an individual to be registered for special accounting and obtain the status of a jeweler artist

Register a personal account in the GIIS DMDK⁵⁸ or on Gosuslugi.

GIIS DMDK [1]

Official portal of government services of the Russian Federation [5]

Fill out the special account card form in your personal account (completing the profile of the jeweler artist).

Registration of jewelers-artists subject to special registration in the GIIS DMDK is carried out automatically by the operator after such jewelers-artists have been put on special registration.

To provide information to the GIIS DMDK, jewelers-artists must have a device(s) capable of entering data on the turnover of products, jewelry items into the GIIS DMDK, and having the ability to generate and sign electronic documents with an enhanced qualified electronic signature, as well as exchange necessary electronic documents with the GIIS DMDK; certificate of the verification key of the enhanced qualified electronic signature.

A detailed description of the operating procedures within the GIIS DMDK is provided

⁵⁷ Full Name: Federal Treasury Institution "State Institution for the Formation of the State Fund of Precious Metals and Precious Stones of the Russian Federation, Storage, Issue and Use of Precious Metals and Precious Stones (Gokhran of Russia) under the Ministry of Finance of the Russian Federation" [2].

⁵⁸ Full name: State Integrated Information System for Monitoring the Circulation of Precious Metals, Precious Stones, and Products Made from Them at All Stages of This Circulation [1].

in manuals, instructions and methodological guidelines posted on the official GIIS DMDK⁵⁹ website on the Internet.

Create a statement in your personal cabinet to the Federal Assay Chamber (FAC)⁶⁰

The application includes the following components:

- Information on participation in exhibitions, competitions, reviews and the presence of publications in catalogs, special editions;
 - Color images of jewelry items (no more than 3 photographs per item);
 - A description of at least 3 jewelry pieces made by the applicant.
- Optionally, additional documents confirming qualifications or practical work experience can be uploaded to the personal account.

To present the assayed and hallmarked items for visual inspection on an agreed date and time, no later than 30 calendar days from the date of submission of the application.

Stage 3. Obtaining a decision from Gokhran Russia on recognizing or refusing to recognize a physical person as a jeweler artist.

The status of a jeweler artist is assigned to a physical person by the commission of Gokhran Russia [2], which includes representatives from the Ministry of Finance of Russia, the Federal Assay Chamber, as well as experts, art historians and restorers from Gokhran Russia whose qualifications have been confirmed within the framework of the attestation of the Ministry of Culture of Russia. Thus, the members of the commission are directly related to decorative and applied arts, including jewelry and have many years of experience working with values, both modern and those having historical and cultural significance.

It should be noted that if a physical person is already registered as an individual entrepreneur, they are a full-fledged market participant, have the right to carry out operations with precious metals and stones, participate in jewelry exhibitions and competitions, including those held by Gokhran Russia. Therefore, in this case, obtaining the additional status of a jeweler artist is not required.

According to paragraph 10 of the Rules, the meetings of the commission are conducted in-person. The visual inspection of the items presented by the applicant is one of the stages of the commission's work and is necessary to determine whether the applicant meets the requirements set forth in paragraph 4 of the Rules. As part of this inspection, the technical level of execution of the items, the use of manual labor during the manufacturing process and the realization of the artistic concept are evaluated, all of which cannot be adequately assessed through video conferencing.

⁵⁹ State Integrated Information System for monitoring the circulation of precious metals, precious stones, and products made from them at all stages of this circulation: official website. – Moscow. – Updated daily. – URL: <https://dmdk.ru/> (accessed: February 4, 2025). – Text: electronic.

⁶⁰ The Federal Assay Chamber was formed based on the FKU "Probirnaya Palata Rossii" in accordance with the decree of the President of the Russian Federation dated October 28, 2019 No. 529, and is under the jurisdiction of the Ministry of Finance of the Russian Federation [18].

Point 11 of the Rules stipulates that the applicant must submit their items for in-person review by the commission no later than 30 calendar days from the date of submitting the application. The date and time for presenting the items to the commission will be coordinated with the applicant.

Students need to know that special registration is carried out by including legal entities, individual entrepreneurs and jeweler artists into the register of legal entities, individual entrepreneurs and jeweler artists engaged in transactions involving precious metals and precious stones. This register is maintained by the Federal Assay Chamber in the State Integrated Information System for monitoring the circulation of precious metals, precious stones and products made from them at all stages of such circulation [18; 1].

Stage 4. Obtaining a decision from the Federal Assay Chamber regarding being placed on or refused placement on special record.

For visualization purposes, we provide diagrams 2-3.

Diagram 2.

The process of obtaining a decision from the Federal Assay Chamber regarding placement or refusal of placement on special record

Actions of the Federal Assay Chamber [18]:	
(No later than 1 business day after receiving documents from the applicant):	
<ul style="list-style-type: none"> - Sends the application and documents to the Commission of Gokhran Russia for consideration of recognition of a physical person as a jeweler artist; - Notifies the applicant via their personal account about the submission of their application to the commission; - Suspends the procedure for placing the jeweler artist on special record from the moment the application is sent to the commission until the receipt of the commission’s decision by the FPP (Federal Assay Chamber). 	
Makes a decision (within no more than 4 business days from the date of receiving the decision from the Gokhran Russia commission)	
on placing the jeweler artist on special record and assigning him/her a registration number	on refusing to place the jeweler artist on special record
Notification of the jeweler artist about the adoption of the respective decision through the personal account (within no more than 4 business days)	

Diagram 3.

The process of obtaining a decision from Gokhran Russia on recognizing or refusing to recognize a physical person as a jeweler artist

Actions of the Gokhran Russia commission for recognizing a physical person as a jeweler artist	
(within 2 business days, it checks the application and documents received from the Federal Assay Chamber)	
	
Corresponds to: Sending a notification to the applicant's personal account about the possible date and time for the visual inspection of the items by the	Does not correspond to: Returning the application and documents to the Federal Assay Chamber

commission		
		
Coordinates with the applicant suitable dates and times for presenting the items to the commission by exchanging information through the applicant's personal account		Returns the application to the FPP (Federal Assay Chamber) if the applicant fails to present the items for visual inspection within 30 calendar days from the date of submitting the application
		
Inspects the items submitted by the applicant, describes them and takes photographs of the items and their fragments		
		
Making a decision (within no more than 3 business days from the date of inspecting the items)		
Recognition of a physical person as a jeweler artist		<p>Refusal to recognize a physical person as a jeweler artist.</p> <p>The Gokhran Russia commission has the right to refuse to grant the status of a jeweler artist to a physical person exclusively in cases where the applicant does not meet the established criteria or provides deliberately false and/or inaccurate information in the application and accompanying documents.</p> <p>In case of disagreement with the decision of the Gokhran Russia commission, the applicant has the right to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appeal the commission's decision in court; - Within 5 business days from the date of receiving the commission's decision, file a statement of disagreement with the commission's decision (an appeal) with Gokhran Russia. <p>The appeal is reviewed by the appeals committee, which includes representatives from the Ministry of Finance of Russia and the Ministry of Economic Development of Russia, within 5 business days from the date Gokhran Russia receives it.</p>
Notification of the FAC's decision (within no more than 2 business days)		

It is important to note that the recognition of an individual as a jeweler artist is carried out by a commission under the jurisdiction of a state institution subordinate to the authorized federal executive body upon application from the individual in accordance with the procedure established by the Government of the Russian Federation. The decision of the commission may be appealed by the individual in accordance with the legislation of the Russian Federation through judicial proceedings.

Future jewelry artists should be aware that according to points 1 and 2 of Article 12.1 of Federal Law No. 41-FZ, in the Russian Federation, jewelry and other

items made of precious metals, except for silver jewelry produced domestically, as well as jewelry, coins made of precious metals of historical, artistic, scientific or cultural significance, are subject to assaying and stamping with a state assay mark⁶¹ (an example is shown in Figure 2).

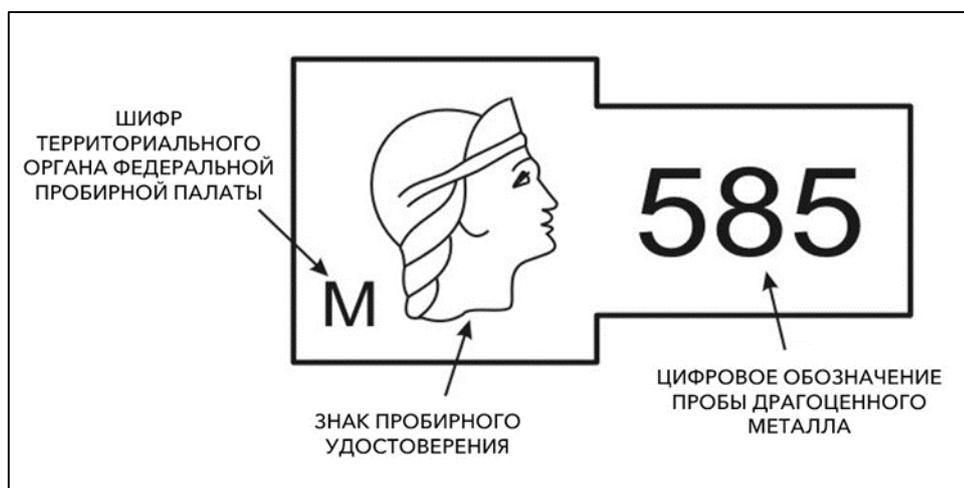

Fig. 2. Example of jewelry hallmarking

It is worth noting that the main stamp includes the following elements:

- The cipher of the territorial body of the Federal Assay Chamber or its division that tested and stamped the item;
- The verification mark – a female head in a kokoshnik;
- The fineness – the number of mass parts of the precious metal per thousand mass parts of the alloy [1].

Students need to know that standards for gold, silver, platinum, and palladium differ. For jewelry sold within Russia and EAEU countries, a metric system of assays is used [18]:

gold — 333, 375, 500, 583, 585, 750, 875, 916, 958, 999;

silver — 800, 830, 875, 925, 960, 999;

platinum — 585, 850, 900, 950;

palladium — 500, 850.

It is important to note that items whose fineness is below the minimum threshold cannot be stamped and are not considered jewelry.

Assaying and stamping with a state assay mark of jewelry made from domestic silver, as well as jewelry and coins made from precious metals of historical, artistic, scientific or cultural value, is done on a voluntary basis.

Jewelry items presented in their assembled form with all components present are subject to hallmarking. If it is not possible to assay and hallmark jewelry items in their assembled form, manufacturers can submit such items for assaying and hallmarking in disassembled form but with all secondary and additional parts

⁶¹ The state assay mark is a sign confirming the content of precious metal in a product. From September 1, 2025, all jewelry products on the territory of the Russian Federation must bear two-dimensional barcodes (physical marking). Physical marking of jewelry products is carried out by the Federal Assay Chamber.

included. In this case, a sketch (photo) of the assembled item along with its description indicating the quantity of secondary and/or additional parts must also be provided.

Analysis of jewelry submitted by jewelry artists is conducted only with written permission from the person submitting these items. Acceptance for assaying, analysis and hallmarking of jewelry is carried out after entering information about these items (with the exception of jewelry and other items made of precious metals presented by individuals) into the State Integrated Information System for monitoring the circulation of precious metals, precious stones and products made from them at all stages of this circulation and upon presentation by the jewelry artist of a document verifying their identity. The maximum time limits for stamping jewelry with the state assay mark and applying a two-dimensional barcode are not established by the legislation of the Russian Federation.

At the same time, if a physical person or organization needs urgent assaying and stamping of jewelry, such actions are performed by the territorial bodies of the Federal Assay Chamber within the time frames specified in paragraph 2 of article 333.32 of the Tax Code of the Russian Federation, with payment of an increased state duty in the amount established by this article of the code.

The calculation of deadlines begins from the moment applicants submit jewelry for stamping and marking, taking into account the workload of the territorial unit of the Federal Assay Chamber, the number of jewelry pieces submitted, as well as the complexity of manufacturing the jewelry items.

Thus, the legal preparation of jewelry artists has several distinctive features compared to the legal training of traditional artisans in other fields. This is due to the specifics of working with precious metals and stones, as well as special requirements for safety and quality of products. In addition to the basic aspects of legal training, including knowledge of copyright and intellectual property, jewelry artists need to provide information on the legal regulation of the circulation of precious metals and stones, as well as the necessity to comply with strict legislative norms in this area. An essential component of the discipline is studying issues related to certification and standardization of products. Jewelry items are subject to mandatory certification, which confirms their quality according to established standards. Knowledge of these standards and certification procedures will enable future artists to create products that meet both legislative requirements and market demands.

References

1. Gosudarstvennaya integrirovannaya informacionnaya sistema v sfere kontrolya za oborotom dragocenny`x metallov, dragocenny`x kamnej i izdelij iz nix na vsex e`tapax e`togo oborota : oficial`ny`j sajt. – Moskva. – Obnovlyaetsya v techie sutok. – URL: <https://dmdk.ru/> (data obrashheniya: 04.02.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

2. Goxran Rossii (Federal`noe kazennoe uchrezhdenie «Gosudarstvennoe uchrezhdenie po formirovaniyu Gosudarstvennogo fonda dragocenny`x metallov i dragocenny`x kamnej Rossijskoj Federacii, xraneniyu, otpusku i ispol`zovaniyu dragocenny`x metallov i dragocenny`x kamnej pri Ministerstve finansov Rossijskoj

Federacii») : oficial`ny`j sajt. – Moskva. – Obnovlyaetsya v techenie sutok. – URL: <https://www.gokhran.ru> (data obrashheniya: 04.02.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

3. Dronov D. S. Sovremennaya pedagogicheskaya model` professional`nogo obrazovaniya studentov v oblasti yuvelirnogo iskusstva : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Dronov Dmitriy Sergeevich ; Uchrezhdenie Rossijskoj akademii obrazovaniya «Institut xudozhestvennogo obrazovaniya». – Moskva, 2009. – 181 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva – Moskovskij filial federal`nogo gosudarstvennogo byudzhethnogo obrazovatel`nogo uchrezhdeniya vy`sshego obrazovaniya «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya)» : [sajt]. – 2021. – URL: <https://itpi-mf.ru/> (data obrashheniya: 04.02.2025). - Tekst : e`lektronny`j.

5. Portal gosudarstvenny`x uslug Rossijskoj Federacii : oficial`ny`j sajt. – Moskva. – Obnovlyaetsya v techenie sutok. - URL: <https://www.gosuslugi.ru> (data obrashheniya: 10.02.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

6. Rossijskaya Federaciya. Zakony`. O dragocenny`x metallax i dragocenny`x kamnyax : Federal`ny`j zakon ot 26.03.1998 N 41-FZ (red. ot 29.12.2022) (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.09.2024). – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 10.02.2025).

7. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo finansov Rossijskoj Federacii Ob utverzhdenii Instrukcii o poryadke ucheta i xraneniya dragocenny`x metallov, dragocenny`x kamnej, produkcii iz nix i vedeniya otchetnosti pri ix proizvodstve, ispol`zovanii i obrashhenii : prikaz Minfina Rossii ot 09.12.2016 N 231n (red. ot 22.06.2020). – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 02.02.2025).

8. Rossijskaya Federaciya. Pravitel`stvo Rossijskoj Federacii O vedenii special`nogo ucheta yuridicheskix licz, individual`ny`x predprinimatelej i xudozhnikov-yuvelirov, osushhestvlyayushhix operacii s dragocenny`mi metallami i dragocenny`mi kamnyami» (vmeste s «Pravilami vedeniya special`nogo ucheta yuridicheskix licz, individual`ny`x predprinimatelej i xudozhnikov-yuvelirov, osushhestvlyayushhix operacii s dragocenny`mi metallami i dragocenny`mi kamnyami») : postanovlenie Pravitel`stva Rossijskoj Federacii ot 01.10.2015 N 1052 (red. ot 22.04.2024). – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 05.02.2025).

9. Rossijskaya Federaciya. Pravitel`stvo Rossijskoj Federacii O nekotory`x voprosax kontrolya za oborotom dragocenny`x metallov, dragocenny`x kamnej i izdelij iz nix na vsech e`tapax e`togo oborota i vnesenii izmenenij v nekotory`e akty` Pravitel`stva Rossijskoj Federacii» (vmeste s Pravilami funkcionirovaniya gosudarstvennoj integrirovannoj informacionnoj sistemy` v sfere kontrolya za oborotom dragocenny`x metallov, dragocenny`x kamnej i izdelij iz nix na vsech e`tapax e`togo oborota) : postanovlenie Pravitel`stva Rossijskoj Federacii ot 26.02.2021 N 270 (red. ot 22.11.2024). – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus :

spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 01.02.2025).

10. Rossijskaya Federaciya. Pravitel'stvo Rossijskoj Federacii O federal'nom gosudarstvennom probirnom nadzore (vmeste s Polozheniem o federal'nom gosudarstvennom probirnom nadzore) : postanovlenie Pravitel'stva RF ot 25.06.2021 N 1015 (red. ot 04.05.2024). – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 01.02.2025).

11. Rossijskaya Federaciya. Pravitel'stvo Rossijskoj Federacii Ob utverzhdenii Pravil registracii, izgotovleniya imennikov, a takzhe postanovki i unichtozheniya ix ottiskov : postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 21.10.2015 N 1127 (red. ot 23.04.2024). – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 03.02.2025).

12. Rossijskaya Federaciya. Pravitel'stvo Rossijskoj Federacii Ob utverzhdenii Pravil priznaniya fizicheskogo licza xudozhnikom-yuvelirov : postanovlenie Pravitel'stva RF ot 22.04.2024 N 518. – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 01.02.2025).

13. Rossijskaya Federaciya. Pravitel'stvo Rossijskoj Federacii Ob utverzhdenii Pravil ucheta i xraneniya dragocenny`x metallov, dragocenny`x kamnej i produkcii iz nix, a takzhe vedeniya sootvetstvuyushhej otchetnosti» : postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 28.09.2000 N 731 (red. ot 23.04.2024) – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 01.02.2025).

14. Rossijskaya Federaciya. Federal'naya probirnaya palata Ob utverzhdenii soderzhaniya shifra imennika, formy` zayavki o registracii imennika, struktury` svedenij, vnosimy`x v formu zayavki, poryadka ee formirovaniya i polucheniya podtverzhdeniya o ee prinyatii, form uvedomlenij o prinyatii resheniya o registracii imennika i ob otkaze v ego registracii (Zaregistrovano v Minyuste Rossii 21.11.2022 N 71030) : prikaz Federal'noj probirnoj palaty` ot 16.08.2022 N 125n – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 05.02.2025).

15. Rossijskaya Federaciya. Federal'naya probirnaya palata Ob utverzhdenii Poryadka vedeniya i formy` reestra yuridicheskix licz, individual'ny`x predprinimatelej i xudozhnikov-yuvelirov, osushhestvlyayushhix operacii s dragocenny`mi metallami i dragocenny`mi kamnyami» : prikaz Federal'noj probirnoj palaty` ot 20.06.2024 N 98n. zaregistrovano v Minyuste Rossii 10.07.2024 N 78793. – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: www.consultant.ru (data obrashheniya: 02.02.2025).

16. Sevryukova N. V. Xudozhestvenno-tvorcheskoe razvitie studentov yuvelirov na zanyatiyax po kompozicii v srednem professional'nom obrazovanii : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» :

avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Sevryukova Nadezhda Vladimirovna ; Institut xudozhestvennogo obrazovaniya Rossijskoj akademii obrazovaniya. – Moskva, 2009. – 24 s. – Tekst: neposredstvenny`j.

17. Timoxina A. V. Metody` xudozhestvennogo proektirovaniya yuvelirny`x ukrashenij. Stanovlenie i razvitie : special`nost` 17.00.06 «Texnicheskaya e`stetika i dizajn» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata iskusstvovedeniya / Timoxina Anastasiya Vladislavovna ; Rossijskij gosudarstvenny`j universitet im. A. N. Kosy`gina. – Moskva, 2017. – 20 s. – Tekst: neposredstvenny`j.

18. Federal`naya probirnaya palata : oficial`ny`j sajt. – Moskva. – Obnovlyaetsya v techenie sutok. - URL: <https://probpalata.gov.ru/> (data obrashheniya: 04.02.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

19. 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 uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Churakova Marina Vladimirovna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2018. – 237. – Tekst: neposredstvenny`j

Николаева Е.Б., преподаватель кафедры общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 141310, г. Сергиев Посад, Северный проезд, д. 5, e-mail: skoropixa57@mail.ru

Nikolayeva E.B., teacher of the department of general humanitarian and natural sciences of the Sergiev Posad Institute of Toys – branch of the Russian University of traditional art crafts, 141310, Sergiev Posad, Severny Proezd, 5, e-mail skoropixa57@mail.ru

Студенческое научное общество и его роль в формировании научных интересов обучающихся в Сергиево-Посадском институте игрушки
The Student Scientific Society and its role in shaping the scientific interests of students of the Sergiev Posad Institute of Toys

Аннотация. В статье раскрывается значимость привлечения студентов Сергиево-Посадского института игрушки к осуществлению научно-исследовательской деятельности и роли студенческого научного общества в приобщении к этой деятельности. Вовлечение студентов в проведение исследований в области уникального игрушечного промысла позволяет не только сохранять и развивать традиционные художественные промыслы, но также способствует формированию творческой и активной личности, готовой решать актуальные исследовательские, художественные и технологические проблемы, возникающие при создании произведений в данной области искусства. Это позволит, в свою очередь, подготовить высококвалифицированных и востребованных на рынке труда специалистов в области игрушки.

Ключевые слова: студенческое научное общество, студенты, профессиональное образование, исследование, формирование навыков научного поиска.

Abstract. The article reveals the importance of attracting students of the Sergiev Posad Institute of Toys to carry out research activities and the role of the student scientific society in introducing them to this activity. Involving students in conducting research in the field of unique toy crafts allows not only to preserve and develop traditional crafts, but also contributes to the formation of a creative and active personality, ready to solve current research, artistic and technological problems that arise when creating works in this field of art. This will allow, in turn, to train highly qualified and sought-after specialists in the field of toys on the labor market.

Keywords: student scientific society, students, education, research, scientific and practical conference.

Вопрос о роли науки в высших учебных заведениях обсуждался неоднократно. В приветственном слове участникам Российского союза ректоров президент РФ В.В. Путин отметил, что «система высшего образования является нашим мощным интеллектуальным ресурсом. И потому важно, чтобы российские вузы укрепляли свой научный потенциал, становились современными центрами проведения фундаментальных и прикладных исследований, разработки прорывных технологий»⁶². Особую роль в данном направлении может сыграть студенческое научное общество.

Студенческое научное общество – это объединение студентов, которое нацелено на развитие научной деятельности в учебном заведении [7], и может включать исследовательские группы, секции, лаборатории.

Студенческое научное общество в Сергиево-Посадском институте игрушки было сформировано в 2019 г., утверждено положение, список участников, выбран совет, определены темы научных работ студентов. Так, в положении о СНО отмечено, что его цель – содействие росту качества подготовки будущих специалистов, поддержка научного ресурса и формирование условий для совершенствования научной деятельности обучающихся, ее интеграция в научно-образовательной сфере.

Работа студенческого научного общества строится на основе ежегодного планирования, согласования тематики научных исследований. В целях формирования научно-исследовательской культуры студентов в планы работы включены совместные заседания участников СНО, научных сотрудников Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама, преподавателей института.

Тематика студенческих научных работ охватывает широкий спектр направлений в области исследования игрушки. Как правило, это прикладные области науки – «дисциплины, которые используют научные знания для решения практических задач. Они играют ключевую роль в развитии технологий и улучшения качества жизни» [8]. Особое место занимают гуманитарные и социальные науки.

Одной из ключевых задач студенческого научного общества является вовлечение студентов совместно с преподавателями и музейными сотрудниками в исследовательскую деятельность, когда происходит поиск идей, формулирование целей, апробирование результата. В этой деятельности студентам помогает изучение экспонатов выставочного зала Сергиево-Посадского института игрушки, Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама и Галереи традиционных художественных промыслов.

В вопросах выбора направления научного и профессионального развития важное место занимает дисциплина «Индивидуальный проект», включенная в учебные планы программы подготовки по всем специальностям

⁶² Путин призвал российские вузы укреплять научный потенциал // РИА НОВОСТИ. – URL: <https://ria.ru/20221125/nauka-1834223847.html> (дата обращения: 11.02.2025) – Текст : электронный.

Сергиево-Посадского института игрушки. Дисциплина способствует выявлению творческих наклонностей студентов, а интересующие их темы проектной деятельности впоследствии становятся темами исследовательской деятельности в СНО [9]. Так, исследование «Мягкая игрушка: особенности проектирования и изготовления» студентки III курса специальности 54.02.01 Дизайн Д. Корнеевой, представленное на Международном студенческом форуме «Уникальное искусство России», получило продолжение в выпускной квалификационной работе «Разработка мягконабивных игрушек „Лисы”».

Особую роль в формировании научных интересов студентов играют традиционные Международные форумы студентов, аспирантов и молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем». Так, на форумах студенты представляют отчеты о выполненных исследовательских работах в форме докладов, презентаций и готовых проектов изделий. Среди них работа студентки IV курса А. Котовой «Традиционная сергиевская роспись с выжигой в художественном проектировании деревянной игрушки», в которой были изложены основные проблемы и результаты проведенного научного исследования.

Рис. 1, 2. Соколов В.И. Деревянные изделия с сергиевской росписью.
Сергиево-Посадский институт игрушки

Исследование строилось на изучении традиционного промысла сергиевской (загорской) росписи, зародившегося в начале XX в. Студентка изучила работы В.И. Соколова – основоположника сергиевской росписи с выжигой. Работы этого мастера находятся как в художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама, так и в

выставочном зале Сергиево-Посадского института игрушки (рис. 1⁶³, 2).

Данный вид декоративно-прикладного искусства был известен в Европе еще в XVII в., а в России получил популярность в начале XX в., благодаря созданным Московским губернским земством Художественно-столярным мастерским, которые подчинялись Кустарному музею во главе с его попечителем С.Т. Морозовым.

В 1902 г. С.Т. Морозов приглашает в Сергиев Посад В.И. Соколова – первого известного русского художника, который постоянно, а не наездами, как, например, М.В. Нестеров или К.Ф. Юон, проживал в Сергиевом Посаде.

Как отмечает М. Пыжов, «знаменательно, что Владимир Иванович не заявил: «Я – прирождённый колорист, пейзажный живописец, которого ценил сам Левитан. Я не буду заниматься прикладными вещами». Он смиренно

⁶³ Рис. 1, 2. Фото из архива Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов».

принял предложение Морозова. И сейчас Соколов гораздо больше известен как художник-прикладник, нежели живописец» [12].

В.И. Соколов возглавил Художественно-столярные мастерские в Сергиевском Посаде. Еженедельно в Кустарном музее обсуждались и утверждались новые изделия. На одном из таких заседаний было принято решение разработать создание сувениров, украшенных росписью с выжиганием. За разработку эскизов взялся В.И. Соколов. Главной его целью было создание простой, и при этом красивой росписи, доступной не только для мастеров-художников, но и для кустарей, не имеющих художественного образования.

Для разработки форм предметов, украшенных выжиганием, росписью и резьбой, В.И. Соколовым использовались образцы старинной посуды Московского исторического музея. С них выполнялись копии, отправлявшиеся для тиражирования кустарям Семеновского уезда Нижегородской губернии [1, с. 152, 159].

В своих работах художник любил контрастные сочетания белого снега и яркого пятна архитектурного памятника, и это придавало особую декоративность его коробочкам. Для создания же лирических осенних пейзажей применял иные художественные эффекты, например, оставлял в композиции большие плоскости естественного цвета дерева, которое, просвечивая сквозь тонкий слой лака, становилось золотистого цвета – основного цвета русской осенней природы» [15, с. 94].

С.В. Горожанина, исследователь жизни и творчества В.И. Соколова, обращает внимание на то, что Художественно-столярная мастерская «стала производить множество разнообразных товаров, украшенных росписью с выжиганием, на которые возник немалый спрос. Это были яйца, игрушки для детей, ёлочные игрушки, разнообразные шкатулки, декор мебели и предметы быта. Фантазии художников, казалось, не было границ. Стиль новой росписи назвали «соколовский». На выставках в Петербурге, Париже, Льеже, Милане, Лейпциге изделия с «соколовской» росписью получали медали и почетные дипломы» [1, с. 152].

О данной мастерской и ее работе в послевоенные годы известно из исследований Г.Л. Дайн. Товарищество «Загорский художник», являвшийся прообразом Сергиево-Посадского отделения Союза художников России, открыло цех народных художественных изделий, который сохранял традиции сергиевпосадской игрушки. Художественный руководитель цеха Н.В. Ульянов вспоминает: «Работали в подвале центральной аптеки на Советской площади. Там была заготовка, токарный цех и склад, остальные работали на дому, до 1963 года, пока не переехали в новое здание на улице Шлякова. «Резьбу держали» мастера старой школы: Вячеславов, Парамонов, Заломаев..., работали В.И. Соколов и А.И. Шишкин – по их образцам мы выжигали изделия. Шишкинские кальки с рисунками используют до сих пор» [1, с. 93-94].

Более подробно о В.И. Соколове мы узнаем из монографии О.В. Кругловой – заведующего отделом народного искусства Загорского

историко-художественного музея-заповедника [5]. Интересные работы в книге О.В. Кругловой представил ее супруг – искусствовед, художник-оформитель, заведующий мастерскими М.Д. Глинкин. Он разработал более 100 образцов рисунков для токарных изделий с выжиганием. Автор в своем творчестве заведомо обращается к «соколовскому стилю». Среди них шкатулка «Зима в Загорске» (1991) [1, с. 96].

Более 30 лет занимается росписью «по выжиге» Н. Воронина. Она окончила Загорский художественно-промышленный техникум игрушки и стала работать в Загорских художественно-производственных мастерских: выжигать и расписывать шкатулки по «соколовскому» стилю росписи «по выжиге». «Надо влюбиться в линию, – говорит художница о своей работе, – в ее движение, то легкое, как ниточка, то сильное и упругое» [1, с. 206].

Автор научно-исследовательской работы студент А. Котова познакомилась с творчеством и процессом работы мастеров по технике «роспись с выжигой» и разработала технологию изготовления изделий данным способом.

Материалом для росписи и выжига служит древесина, лучше всего липа. Главным инструментом в настоящее время является электрический прибор для выжигания по дереву с насадкой из проволоки. Он снабжен специальным регулятором напряжения для расширенного диапазона накала насадки. Насадка изготовлена из нихромовой проволоки диаметром до 1 мм.

Для работы над декорированием деревянного изделия нужны графитные карандаши В-3В, ластик, копировальная бумага, калька или лавсановая пленка.

Подготовка изделия к работе включает в себя ошкуривание мелкой шкуркой вдоль и поперек волокон круговыми движениями. После шкурения следует протереть заготовку тканью, полностью очищая от древесной пыли.

Опытные мастера выполняют контур рисунка на изделии вручную. Начинающие – переводят на заготовку выбранный рисунок через кальку, копировальную бумагу или лавсановую пленку. Выжигание проводится одной насадкой, используя разные температуры накала и разные положения насадки. Движение «плашмя» дает гладкий, блестящий коричневый мазок. При положении «ребром» или при меньшей накалке насадка позволяет проводить четкие линии, штриховать сеточки, рисовать мелкие растительные узоры, детали одежды и лица. Для цветовой тонировки используются акриловые и акварельные краски, после этого следует покрыть изделие специальной мастикой или лаком.

Таким образом, результатом исследования творчества В.И. Соколова стала разработка технологии изготовления изделий с использованием росписи по выжиге и применение данного вида росписи на практических занятиях студентами II курса по специальности 35.02.03 Технология деревообработки (рис. 3⁶⁴, 4).

⁶⁴ Рис. 3-11. Фото автора статьи.

На Международном студенческом форуме «Уникальное искусство России», который проходил на базе Сергиево-Посадского института игрушки, было представлено исследование участника студенческого научного общества – студентов III курса П. Курчакова и И. Терешкина на тему «Технологические и художественные особенности изготовления традиционной деревянной игрушки „Конь-качалка”».

Предмет исследования был выбран не случайно. Одной из самых любимых и распространенных игрушек у детей во все времена были лошадки. Известно, что игрушечные лошадки появились в далеком прошлом. По мнению В.А. Поляковой, «образ коня у многих народов, в том числе у славян, олицетворял небесное светило» [12, с. 165]. По поверьям, разнообразные изображения коней в игрушке приносило ребенку благословение и особое покровительство солнца.

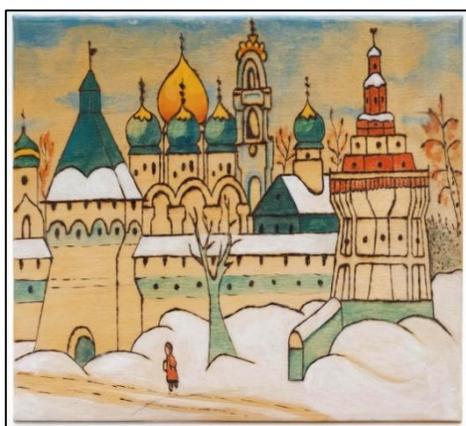

Рис. 3, 4. Работы студентов специальности 35.02.03 Технология деревообработки по мотивам сергиевской росписи с выжигой

В коллекции Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама имеются кони, изготовленные из разных материалов. Привлекает внимание игрушка, которая принадлежала детям царской семьи. Это конь-качалка, созданный неизвестными русскими мастерами и подаренный будущей императрицей Екатериной II своему сыну Павлу. Размером с небольшого пони, конь вырезан из дерева, покрыт левкасом и расписан. На крупе лошади расположено кожаное седло со стременами и попоной, на которой вышит вензель Екатерины II.

Кони-качалки и кони-каталки были во многих аристократических семьях, о чем свидетельствуют документальные записи, литературные произведения, картины художников. Анализ литературных произведений на предмет описания игрушки, проведенный В.А. Поляковой, позволяет привести ряд примеров. Так, в повести Д.В. Григоровича «Гуттаперчевый мальчик» описана игральная комната для мальчиков, в которой имелась «картонная тройка серых коней». Игрушечные лошадки встречаются и в рассказе Д. Н. Мамина-Сибиряка «Вертел». В воспоминаниях о детстве Анастасии Цветаевой, младшей сестры Марии Цветаевой, мы видим, что

у каждого ребенка была своя игрушечная лошадка: у брата Андрея – вороная, у Марии – гнедая, у Анастасии – белая [11, с. 46-49].

Из живописных полотен, где изображены игрушечные лошадки, можно привести следующие примеры: С.И. Грибков «Дети» (1860), В. Шардон «Портрет князя А.И. Барятинского ребенком» (1817); из современных – М.Л. Анчаров «Новый год», А.М. Ланской «Мальчик с игрушечной лошадкой» и др. Игрушечная лошадка была неизменным атрибутом игр многих поколений детей.

Как отмечает Г.Л. Дайн, «конек – знаковая посадская игрушка... Нигде в России не делали столько коней, как в Сергиевом Посаде» [2, с. 141]. Первое официальное упоминание об изготовлении коней в Сергиевом Посаде относится к концу XVIII в. «Коневой товар» сергиевских кустарей был чрезвычайно разнообразным. Коней делали одиночками, парами, тройками, устанавливали на подставку из двух параллельно расположенных деревянных палочках с четырьмя колесиками. Чаще всего сергиевские кустари изготавливали так называемые «запряжки» [10].

Игрушечный конек входил в логотип Всесоюзного научно-исследовательского института игрушки и до 1980-х годов был на эмблеме города. В настоящее время игрушечная лошадка является эмблемой Сергиево-Посадского института игрушки.

Задачей исследования, проведенного студентами Сергиево-Посадского института игрушки, было изучение появления и развития видов и форм игрушек-лошадок, в том числе и «коня-качалки», и применение новых технологий в их изготовлении.

В том числе особое внимание было уделено возможности совместного изготовления деревянной игрушки «Конь-качалка» студентами специальности 35.02.03 Технология деревообработки и 54.02.01 Дизайн (проектирование, моделирование и оформление игрушки). В ходе исследования был разработан и выполнен столярным способом в учебной мастерской игрушка «Конь-качалка» и расписан с использованием технологии выжиги по дереву (рис. 5-7).

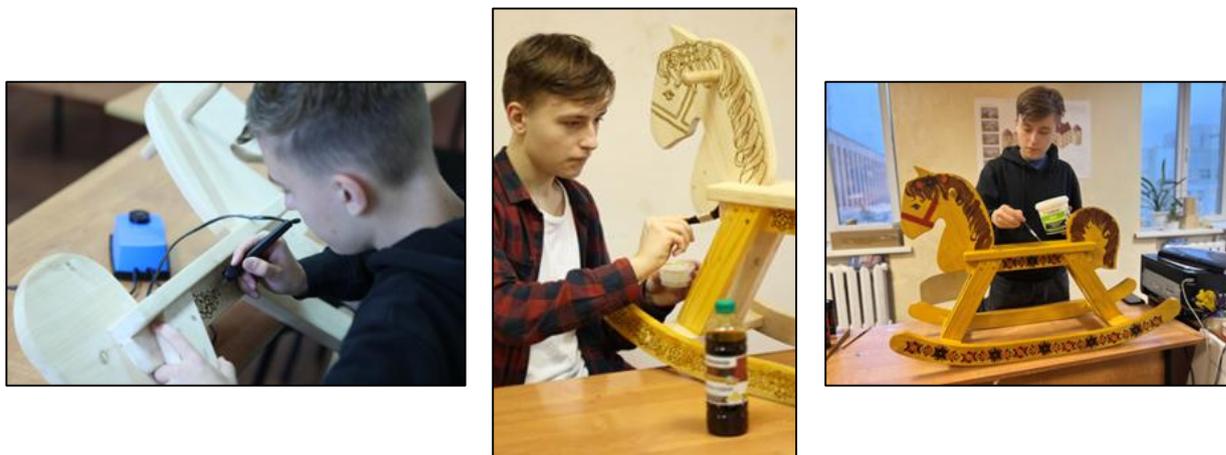

Рис. 5-7. Процесс изготовления игрушки «Конь-качалка»

Исследование показало, что взаимодействие дизайнера и технолога деревообработки в процессе создания игрушки – это симбиоз креативности и практичности. Дизайнер, вооруженный воображением и эскизами, воплощает в жизнь концепцию, определяя форму, цвет и функциональность будущего изделия. Он задает тон, создавая эстетически привлекательный и вызывающий положительные эмоции образ. Технолог, в свою очередь, выступает экспертом в области материаловедения и технологий обработки древесины. Его задача – оценить реализуемость задуманного дизайна, учитывая особенности материала, возможности оборудования и требования безопасности. Технолог оптимизирует конструкцию игрушки, обеспечивая ее прочность, долговечность и соответствие стандартам качества.

Совместная работа этих специалистов позволяет создать не просто красивую, но и безопасную, функциональную и технологически обоснованную игрушку. Дизайнер вносит эстетику, а технолог – практичность, обеспечивая гармоничное сочетание формы и содержания. Результатом становится игрушка, радующая глаз и приносящая пользу ребенку.

В исследовании «Игрушка русский солдат периода Первой мировой войны» освещена проблема возможности создания в материале игрушки с помощью стереолитографии на 3D-принтере. Автор работы И. Марочкин изучил историю Первой мировой войны, форму различных родов войск Российской империи. Познакомился с цветовой гаммой военной формы солдат русской армии, тканями, обмундированием русского пехотинца. Затем выполнил эскиз игрушки Русский солдат Первой мировой войны в программе Blender, разработал модель и распечатал на 3D-принтере. Продолжением исследовательской работы стал дипломный проект «Набор солдатиков Первой мировой войны», выполненный из полимерной глины (рис. 8).

Рис. 8. Марочкин И. Выпускная квалификационная работа на тему «Игрушка „Набор солдатиков Первой мировой войны”».

Руководители: Е.В. Чекилевская, Е.Б. Николаева

В начале XXI века всё большее развитие получают технологии дистанционного обучения. Подобные технологии незаменимы для лиц с ограниченными возможностями здоровья или жителей отдалённых населённых пунктов, которые не могут посещать учреждения дополнительного образования, но хотят творчески развиваться. Команда студентов Сергиево-Посадского института игрушки, участники студенческого научного общества, приняли решение разработать проект «Русская игрушка».

Данная работа посвящена возможностям использования современных информационных технологий в создании интернет-площадки для реализации

творческого потенциала детей, живущих в отдаленных регионах и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Результатом исследовательской работы стал разработанный студентами проект «Русская игрушка», который можно увидеть на официальном сайте Сергиево-Посадского института игрушки. Данный проект включает 12 мастер-классов по различным видам игрушек. Также создан виртуальный музей игрушек из лучших работ, выполненных студентами института игрушки.

Информация о проекте и ссылки публиковались на официальных страницах Сергиево-Посадского института игрушки. Информационный охват уже составляет более 16000 просмотров (рис. 9).

Участники студенческого научного общества проявляют активную деятельность и принимают участие не только в работе внутривузовских научно-практических конференций, но и в межрегиональных, проходящих в непрофильных вузах: в Московском университете им. С.Ю. Витте в г. Сергиев Посад, Московском финансово-юридическом университете. По итогам работы конференции «Роль науки и образования в модернизации и реформировании российского общества» опубликован сборник, в котором представлены статьи студентов Сергиево-Посадского института игрушки [14]. Участие в конференциях позволяет шире представить специальности и направления обучения в Сергиево-Посадском институте игрушки, рассказать о традиционных художественных промыслах Сергиева Посада.

Рис. 9. Проект «Русская игрушка» на официальном сайте Сергиево-Посадского института игрушки

С участием студенческого научного общества, преподавателей и сотрудников Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама разрабатываются мастер-классы, квесты, митапы, организуются лекции, круглые столы, форумы. Среди них лекция-презентация

«Роль куклы в контексте развития детской культуры», научно-практическое занятие «История одного детства» в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама, митап «Игрушечные промыслы России – культурное наследие страны», квест «В гости к народной игрушке» и др., информацию о проведении которых можно увидеть на официальном сайте Сергиево-Посадского института игрушки и в социальных сетях.

Рис. 10. Студены, участники конкурсе проектных и исследовательских работ «Ярмарка идей – 2023»

Студенческое научное общество позволяет работать в команде, решать общие задачи и достигать намеченные цели. Такая работа в группах способствует развитию лидерских качеств, ответственности и навыков сотрудничества. Вовлеченность научных руководителей, преподавателей, сотрудников музея игрушки, галереи в деятельность студенческого научного общества не только повышает уровень научной работы, но и улучшает взаимопонимание со студентами. Для будущей карьеры такие навыки

являются крайне важными, ведь большинство проектов в профессиональной среде реализуются именно через командную работу.

Необходимо отметить командные работы студентов, такие как участие в конкурсе проектных и исследовательских работ «Ярмарка идей – 2023», проходящей Московском финансово-юридическом университете, где Н. Ягненкова и М. Мрочко представили проект «Апсайклинг и молодежная мода», который занял первое место и получил специальный приз «Лучший инновационный проект»; Я. Пилипенко и П. Осипова с проектом «Студенческий кукольный театр „Возрождение”» заняли 2 место (рис. 10).

Участие в деятельности студенческого научного общества может сыграть важную роль в выборе профессионального направления. Исследовательские решения позволяют студентам лучше разобраться в сфере их интересов и определить, какую карьеру они хотят построить. Как утверждает И.Н. Кузнецов, для достижения поставленной цели необходимо комплексное взаимодействие между преподавателями, студентами и научными учреждениями, что приведет к повышению интереса к науке и созданию новых возможностей для будущего поколения ученых [6]. Участие в научных обществах повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Работодатели ценят практический опыт и исследовательские достижения будущих специалистов.

Так, некоторые выпускники – участники студенческого научного общества – продолжили свою исследовательскую деятельность в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама.

А.А. Ристовая – специалист по выставочной деятельности, К.Н. Горбунова – хранитель музейной предметной коллекции «Зарубежная игрушка», О.Д. Дружерукова – хранитель предметной музейной коллекции «Народная игрушка» и Г.С. Гавчук – специалист по образовательной деятельности.

В ходе социологического опроса студентов об участии в студенческом научном обществе были получены результаты, которые оформлены в виде диаграммы (рис. 11).

Большая часть респондентов положительно отзываются о желании участвовать в работе студенческого научного общества. На вопросы «Почему Вы решили участвовать в СНО?» студенты отвечали, что «имеют возможность получить новые знания», «получить опыт работы в коллективе, а также новые интересные знакомства и открытия для себя, в научной сфере чего-то нового», «интересно», «есть возможность показать свои способности», «повышать уверенность в себе» и т.д. На вопрос «Нужны ли исследовательские проекты?» большинство респондентов ответили, что «да», а некоторые прокомментировали свой ответ: «Думаю, что да. Ведь исследовательские проекты позволяют студентам не только получить много полезных новых знаний, но и работать в различных программах, находить и выделять нужную информацию».

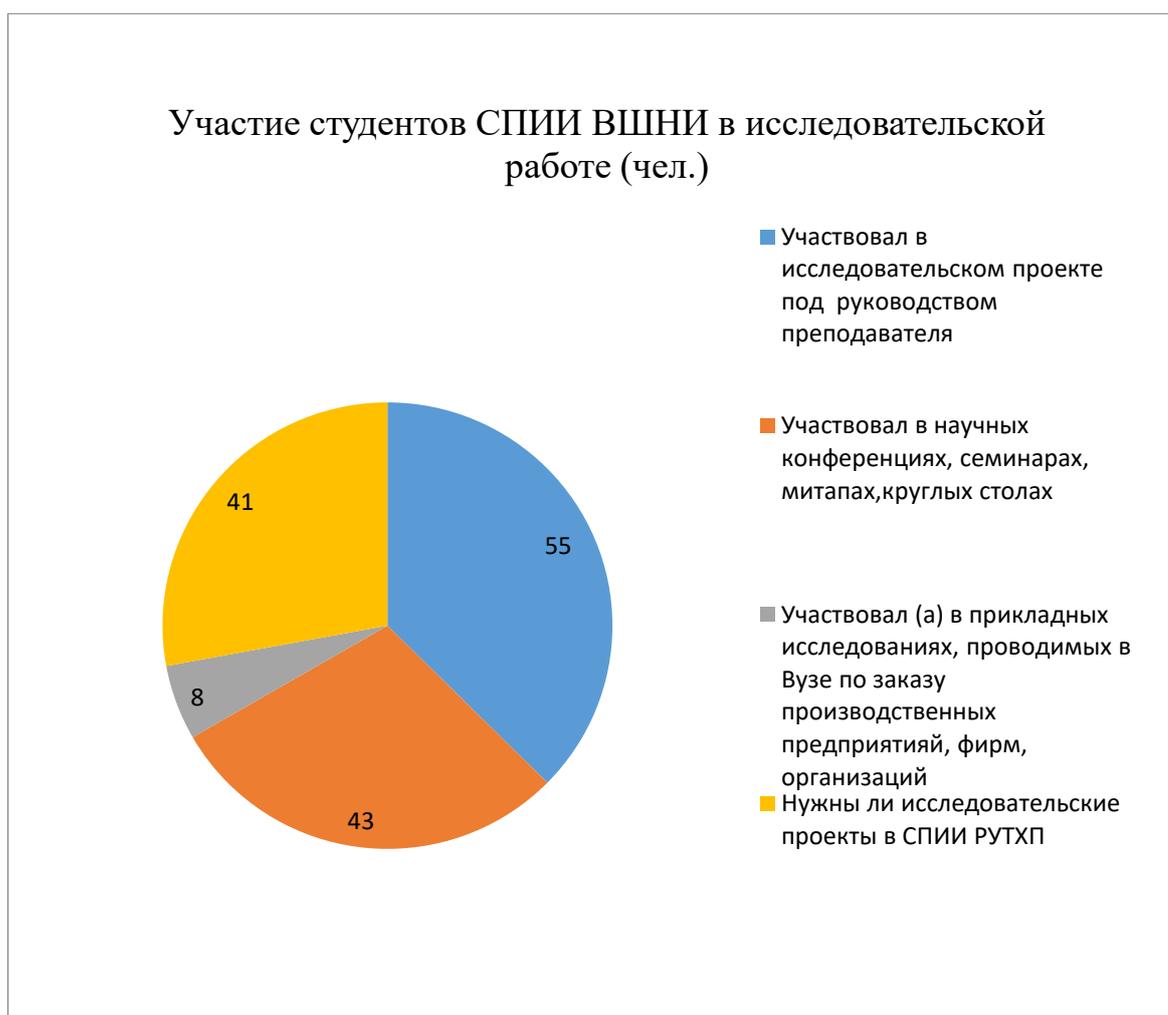

Рис. 11. Участие студентов Сергиево-Посадского института игрушки

Формирование стремления к научной деятельности у студентов – многоступенчатый процесс, который зависит от множества факторов, включая образовательную деятельность, доступ к ресурсам, мотивацию и культуру науки в учебных заведениях. Вовлекая студентов в научный процесс, в Сергиево-Посадском институте игрушки формируют не только квалифицированных специалистов, но и творческую, активную личность, готовую к решению актуальных проблем.

Литература

1. Горожанина С. В. Земские художественные мастерские Сергиева Посада // Русское народное искусство / С. В. Горожанина. – Сергиев Посад, 1998. – С. 146-165. – ISBN 5-89517-025-0. – Текст : непосредственный.
2. Дайн Г. Л. Сергиев Посад – мастерская игрушки. Живая традиция на рубеже веков : XX-XXI / Г. Л. Дайн. – Хотьково ; Сергиев Посад, 2011. – 232 с. – (Коллекция книг Галины Дайн. Игрушка в культуре России. Кн. 3). – ISBN 978-5-91582-036-3. – Текст : непосредственный.
3. Дайн Г. Л. Сергиев Посад – столица русской игрушки. Кукольный промысел: из XIX – в XX век / Г. Л. Дайн. – Хотьково; Сергиев Посад, 2011. – 280 с. – (Коллекция книг Галины Дайн. Игрушка в культуре России. Кн. 2). – ISBN 978-5-91582-035-6. – Текст : непосредственный.
4. Данилов Д. Д. Организация научно-исследовательской деятельности в вузах как средство обеспечения качества образования (на примере Академии ФСИН России) : монография / Д. Д. Данилов, И. Ю. Данилова ; Федеральная служба исполнения наказаний, Академия права и управления. – Рязань : Академия ФСИН России, 2010. – 118 с. – ISBN 978-5-7743-0422-6. – Текст : непосредственный.
5. Круглова О. В. Владимир Иванович Соколов / О. В. Круглова. – Москва : Советский художник, 1958. – 77 с. ; ил. – Текст : непосредственный.
6. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. – 3-е издание. – Москва : Дашков и К, 2017. – 284 с. – Текст : непосредственный.
7. Основы научных исследований / Б. И. Герасимов, В. В. Дробышева, Н. В. Злобина и др. – Москва : Форум, 2009. – 272 с. – Текст : непосредственный.
8. Примеры прикладных наук для удобства использования // skypro wiki. – URL: <https://sky.pro/wiki/profession/primery-prikladnyh-nauk-dlya-udobstva-ispolzovaniya/> (дата обращения: 10.02.2025) – Текст: электронный.
9. Письмо Министерства просвещения РФ от 1 марта 2023 г. N 05-592 «О направлении рекомендаций» // ГАРАНТ.RU : информационно-правовой портал. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406390601/> (дата обращения: 11.02.2025). – Текст: электронный.
10. Полякова В. А. Богородские и сергиевские кони как историко-культурное наследие в собрании Художественно-педагогического музея игрушки им. Н. Д. Бартрама / В. А. Полякова. – Текст : электронный.//

Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 2 (49). – С. 325-332. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-325-332 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-41.pdf. (дата обращения: 14.02.2025).

11. Полякова В. А. Игрушка в производстве русской и советской литературы XIX-XX вв. // Мир игрушек, детства и культуры : сборник научных докладов Международных XV Бартрамовских чтений, Сергиев Посад, 05 декабря 2023 г. / Художественно-педагогический музей игрушки им. Н. Д. Бартрама, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – С. 46-53. – ISBN 978-5-907569-50-8. – Текст : непосредственный.

12. Полякова В. А. Темы и сюжеты язычества в русской народной игрушке // Первые Бартрамовские чтения : сборник материалов, Сергиев Посад, 29-30 сентября 2003 г. / В. А. Полякова; Художественно-педагогический музей РАО. – Сергиев Посад, 2004. – С. 164-169. – Текст : непосредственный.

13. Пыжов М. Живописатель Сергиева Посада : Беседа о художнике Владимире Соколове и его наследии / М. Пыжов // Московский патриархат. Патриарший совет при культуре. – URL: <http://psk-mp.ru/166531.html> (дата обращения: 25.01.2025). – Текст: электронный.

14. Роль науки и образования в модернизации и реформировании российского общества : сборник статей по материалам Межрегиональной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей. – Сергиев Посад : Московский финансово-юридический университет МФЮА, 2022. – 224 с. – ISBN 978-5-94811-363-0. – EDN: RJGZJM. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?selid=49167395&id=48374867> (дата обращения: 09.02.2025) – Текст: электронный.

15. Смирнова Т. В. Сергиев Посад в творчестве Владимира Соколова / Т. В. Смирнова // Подмосковный летописец. – 2011. – № 3. – С. 92-96. – Текст : непосредственный.

References

1. Gorozhanina S. V. Zemskie xudozhestvenny`e masterskie Sergieva Posada // Russkoe narodnoe iskusstvo / S. V. Gorozhanina. – Serгиеv Posad, 1998. – S. 146-165. – ISBN 5-89517-025-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Dajn G. L. Serгиеv Posad – masterskaya igrushki. Zhivaya tradiciya na rubezhe vekov : XX-XXI / G. L. Dajn. – Xot`kovo ; Serгиеv Posad, 2011. – 232 s. – (Kollekciya knig Galiny` Dajn. Igrushka v kul`ture Rossii. Kn. 3). – ISBN 978-5-91582-036-3. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Dajn G. L. Serгиеv Posad – stolicza russkoj igrushki. Kukol`ny`j promy`sel: iz XIX – v XX vek / G. L. Dajn. – Xot`kovo; Serгиеv Posad, 2011. – 280 s. – (Kollekciya knig Galiny` Dajn. Igrushka v kul`ture Rossii. Kn. 2). – ISBN 978-5-91582-035-6. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Danilov D. D. Organizaciya nauchno-issledovatel`skoj deyatel`nosti v vuzax kak sredstvo obespecheniya kachestva obrazovaniya (na primere Akademii

FSIN Rossii) : monografiya / D. D. Danilov, I. Yu. Danilova ; Federal'naya sluzhba ispolneniya nakazaniy, Akademiya prava i upravleniya. – Ryazan` : Akademiya FSIN Rossii, 2010. – 118 s. – ISBN 978-5-7743-0422-6. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Kruglova O. V. Vladimir Ivanovich Sokolov / O. V. Kruglova. – Moskva : Soveczkij xudozhnik, 1958. – 77 s. ; il. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Kuzneczov I. N. Osnovy` nauchny`x issledovanij : uchebnoe posobie / I. N. Kuzneczov. – 3-e izdanie. – Moskva : Dashkov i K, 2017. – 284 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Osnovy` nauchny`x issledovanij / B. I. Gerasimov, V. V. Droby`sheva, N. V. Zlobina i dr. – Moskva : Forum, 2009. – 272 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Putin prizval rossijskie vuzy` ukreplyat` nauchny`j potencial // RIA NOVOSTI. – URL: <https://ria.ru/20221125/nauka-1834223847.html> (data obrashheniya: 11.02.2025) – Tekst : e`lektronny`j

9. Primery` prikladny`x nauk dlya udobstva ispol`zovaniya // skypro wiki. – URL: <https://sky.pro/wiki/profession/primery-prikladnyh-nauk-dlya-udobstva-ispolzovaniya/> (data obrashheniya: 10.02.2025) – Tekst: e`lektronny`j.

10. Pis`mo Ministerstva prosveshheniya RF ot 1 marta 2023 g. N 05-592 «O napravlenii rekomendacij» // GARANT.RU : informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406390601/> (data obrashheniya: 11.02.2025). – Tekst: e`lektronny`j.

11. Polyakova V. A. Bogorodskie i sergievskie koni kak istoriko-kul`turnoe nasledie v sobranii Xudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki im. N. D. Bartrama / V. A. Polyakova. – Tekst : e`lektronny`j. // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 2 (49). – S. 325-332. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-325-332 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-41.pdf. (data obrashheniya: 14.02.2025).

12. Polyakova V. A. Igrushka v proizvedenii russkoj i sovetkoj literatury` XIX-XX vv. // Mir igrushek, detstva i kul`tury` : sbornik nauchny`x dokladov Mezhdunarodny`x XV Bartramovskix chtenij, Sergiev Posad, 05 dekabrya 2023 g. / Xudozhestvenno-pedagogicheskij muzej igrushki im. N. D. Bartrama, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – S. 46-53. – ISBN 978-5-907569-50-8. – Tekst : neposredstvenny`j.

13. Polyakova V. A. Temy` i syuzhety` yazy`chestva v russkoj narodnoj igrushke // Pervy`e Bartramovskie chteniya : sbornik materialov, Sergiev Posad, 29-30 sentyabrya 2003 g. / V. A. Polyakova; Xudozhestvenno-pedagogicheskij muzej RAO. – Sergiev Posad, 2004. – S. 164-169. – Tekst : neposredstvenny`j.

14. Py`zhov M. Zhivopisatel` Sergieva Posada : Beseda o xudozhnike Vladimire Sokolove i ego nasledii / M. Py`zhov // Moskovskij patriarxat. Patriarshij sovet pri kul`ture. – URL: <http://psk-mp.ru/166531.html> (data obrashheniya: 25.01.2025). – Tekst: e`lektronny`j.

15. Rol` nauki i obrazovaniya v modernizacii i reformirovanii rossijskogo obshhestva : sbornik statej po materialam Mezhhregional`noj nauchno-prakticheskoy konferencii studentov, magistrantov, aspirantov i prepodavatelej. – Sergiev Posad : Moskovskij finansovo-yuridicheskij universitet MFYuA, 2022. – 224 s. – ISBN

978-5-94811-363-0. – EDN: RJGZJM. – URL:
<https://www.elibrary.ru/item.asp?selid=49167395&id=48374867> (data
obrashheniya: 09.02.2025) – Tekst: e`lektronny`j.

16. Smirnova T. V. Sergiev Posad v tvorchestve Vladimira Sokolova /
T. V. Smirnova // Podmoskovny`j letopisecz. – 2011. – № 3. – S. 92-96. – Tekst :
neposredstvenny`j.

Nikolayeva E.B., teacher of the department of general humanitarian and natural sciences of the Sergiev Posad Institute of Toys – branch of the Russian University of traditional art crafts, 141310, Sergiev Posad, Severny Proezd, 5, e-mail skoropuxa57@mail.ru

Student Scientific Society and its role in forming scientific interests of students at the Sergiev Posad Toy Institute

Abstract. The article reveals the significance of involving students from the Sergiyev Posad Toy Institute in research activities and highlights the role of the student scientific society in introducing them to this activity. Engaging students in conducting research on unique toy crafts not only helps preserve and develop traditional artistic crafts but also contributes to shaping creative and active individuals capable of addressing current research, artistic, and technological challenges that arise when creating works in this field of art. This will, in turn, prepare highly qualified and sought-after professionals in the toy industry for the job market.

Keywords: student scientific society, students, education, research, scientific and practical conference.

The issue of the role of science in higher education institutions has been discussed repeatedly. In his welcoming address to participants of the Russian Union of Rectors, President of the Russian Federation V.V. Putin emphasized that "the system of higher education is our powerful intellectual resource. Therefore, it is important for Russian universities to strengthen their scientific potential, become modern centers for fundamental and applied research, as well as for developing breakthrough technologies"⁶⁵. A special role in this direction can be played by the Student Scientific Society.

The Student Scientific Society is an association of students aimed at promoting scientific activities within the educational institution [7]. It may include research groups, sections and laboratories.

The Student Scientific Society at the Sergiev Posad Toy Institute was formed in 2019, with its regulations approved, a list of members compiled, a council elected and topics for student research defined. Thus, according to the regulations of the SSS, its goal is to promote the quality of training future specialists, support scientific resources and create conditions for improving students' scientific activities and integrating them into the scientific and educational sphere. The work of the Student Scientific Society is based on annual planning and coordination of research themes. To foster a culture of scientific inquiry among students, joint meetings between

⁶⁵ Putin Urges Russian universities to strengthen their scientific potential // RIA Novosti. – URL: <https://ria.ru/20221125/nauka-1834223847.html> (accessed: February 11, 2025) – Text: electronic.

members of the SSS, researchers from the Art and Pedagogical Toy Museum named after N.D. Bartram and institute faculty are included in the action plans.

The themes of student research cover a wide range of areas related to the study of toys. Typically, these are applied sciences – “disciplines that use scientific knowledge to solve practical problems. They play a key role in technology development and improvement of life quality” [8]. Special attention is paid to humanities and social sciences.

One of the main tasks of the student scientific society is to engage students together with teachers and museum staff in research activities, where ideas are sought, goals are formulated and results are tested. In this process, students benefit from studying exhibits in the exhibition hall of the Sergiev Posad Toy Institute, Art and Pedagogical Toy Museum named after N.D. Bartram and the Gallery of Traditional Arts and Crafts.

In terms of choosing directions for scientific and professional development, the discipline "Individual Project," which is incorporated into the curricula of all programs at the Sergiev Posad Toy Institute, plays a significant role. The course facilitates the identification of students' creative inclinations, while the topics they find interesting in project-based learning often evolve into research topics within the Student Scientific Society [9]. For example, the research titled "Soft Toy: Features of Design and Production" conducted by D. Korneeva, a third-year student majoring in Design (specialty code 54.02.01), presented at the International Student Forum "Unique Art of Russia," was further developed into her final qualifying work titled "Development of Soft Stuffed Toys 'Foxes'".

A special role in the formation of students' scientific interests is played by traditional international forums for students, postgraduates and young scientists entitled "Culture of Russia in the 21st Century: Past in the Present, Present in the Future". Thus, during the forums, students present reports on completed research projects in the form of presentations, speeches and finished product designs. Among such works is the report by fourth-year student A. Kotova titled "Traditional Sergievsky painting with pyrography in artistic Wooden Toy design," which outlined the main issues and findings of the conducted scientific investigation.

Fig. 1, 2. Sokolov V.I. Wooden products with Sergievsky painting. Sergiev Posad Toy Institute

The research was based on the study of the traditional craft of Sergievsky (Zagorsk) painting, which originated in the early 20th century. The student studied the works of V.I. Sokolov, the founder of Sergievsky pyrography painting. Works by this master are housed both in the Art and Pedagogical Toy Museum named after N.D. Bartram and in the

exhibition hall of the Sergiev Posad Toy Institute (Fig. 1⁶⁶, 2).

This type of decorative and applied art was known in Europe since the 17th century and gained popularity in Russia at the beginning of the 20th century thanks to the establishment of the Moscow Provincial Zemstvo's Art Carpentry Workshops, which were subordinate to the Kustarny Museum under the patronage of S.T. Morozov.

In 1902, S.T. Morozov invited V.I. Sokolov to Sergiev Posad—the first prominent Russian artist who lived there permanently, unlike artists like M.V. Nesterov or K.F. Juon, who visited occasionally.

As noted by M. Pyzhov, "it is remarkable that Vladimir Ivanovich did not declare: 'I am a born colorist, a landscape painter whom Levitan himself valued. I will not deal with applied things'". He humbly accepted Morozov's offer. And now Sokolov is much better known as an applied artist than as a painter" [12].

V.I. Sokolov took charge of the Art Carpentry Workshops in Sergiev Posad. New products were discussed and approved weekly at the Kustarny Museum. At one of these meetings, it was decided to develop souvenirs decorated with pyrography painting. V.I. Sokolov undertook the task of designing sketches. His primary goal was to create simple yet beautiful patterns accessible not only to master artists but also to craftsmen without formal art education.

To design forms adorned with pyrography, painting and carving, V.I. Sokolov used samples of antique dishes from the Moscow Historical Museum. Copies were made from these samples and sent to craftsmen in Semenovskiy Uyezd of the Nizhny Novgorod Governorate for mass production [1, p. 152, 159].

In his works, the artist enjoyed contrasting combinations of white snow and bright architectural landmarks, which gave his small boxes a special decorative quality. To create lyrical autumn landscapes, he employed different artistic effects, such as leaving large planes of the wood's natural color in the composition. These surfaces, shining through a thin layer of varnish, turned golden, reflecting the dominant hue of Russian autumn nature [15, p. 94].

S.V. Gorozhanina, a researcher of V.I. Sokolov's life and work, notes that the Art Carpentry Workshop "... began producing numerous goods decorated with pyrography, which became quite popular. These items included eggs, children's toys, Christmas tree decorations, various caskets, furniture decoration and household objects. The artists' imagination seemed boundless. The new style of painting was named after Sokolov. At exhibitions in St. Petersburg, Paris, Liège, Milan and Leipzig items featuring the 'Sokolov-style' pyrography won medals and honorary diplomas".

About this workshop and its operation in the post-war years, we know from the studies of G.L. Dayn. The "Zagorskiy Khudozhnik" cooperative, which served as a prototype for the Sergiev Posad branch of the Union of Artists of Russia, opened a workshop for folk art products, preserving the traditions of Sergiev Posad toys. N.V. Ul'yanov, the artistic director of the workshop, recalls: "We worked in the

⁶⁶ Fig. 1, 2. Photos from the archive of the Sergiev Posad Toy Institute – branch of the Russian University of traditional art crafts.

basement of the central pharmacy on Sovetskaya Square. There was a preparation area, a turning shop and a warehouse, while everyone else worked from home until 1963, when we moved to a new building on Shlyakov Street. Old-school masters such as Vyacheslavov, Paramonov and Zalomaev maintained the tradition of woodcarving..., and V.I. Sokolov and A.I. Shishkin worked alongside us — we used their designs for pyrography. Even today, we still use Shishkin's templates with drawings" [2, pp. 93-94].

We learn more about V.I. Sokolov from the monograph by O.V. Kruglova, head of the department of folk art at the Zagorsk Historical and Art Museum-Reserve [5]. Her husband, M.D. Glinsky, an art historian, designer and head of workshops, contributed interesting works to O.V. Kruglova's book. He designed over 100 drawing samples for lathe-worked products with pyrography. In his creations, the author deliberately draws inspiration from the "Sokolov-style". One notable example is the box titled "Winter in Zagorsk" (1991) [2, p. 96].

N. Voronina has been engaged in pyrography for over 30 years. After graduating from the Zagorsk Art and Industrial College of Toys, she started working in the Zagorsk Art and Production Workshops, where she specialized in burning and painting boxes using the "Sokolov-style" pyrography technique. "You have to fall in love with the line," says the artist about her work, "with its movement, sometimes light as a thread, other times strong and resilient" [2, p. 206].

The author of the research, student A. Kotova, familiarized herself with the creativity and working methods of masters employing the "pyrography painting" technique and developed a manufacturing technology for products using this method.

The material used for painting and pyrography is wood, preferably linden wood. The main tool currently utilized is an electric pyrography device equipped with a wire attachment. It features a voltage regulator to adjust the temperature range of the tip. The tip itself is made from a chromium-nickel alloy wire with a diameter of up to 1 mm.

For decorating wooden items, you need graphite pencils (B-3B), erasers, tracing paper, calque paper or polyethylene terephthalate film.

Preparing the item for work involves sanding it with fine-grit sandpaper along, across and circularly to the grain. After sanding, wipe the piece thoroughly with a cloth to remove any sawdust completely.

Experienced masters draw the pattern directly onto the item by hand. Beginners transfer the chosen design onto the blank using tracing paper, carbon paper or PET film. Pyrography is performed with a single tip, varying the temperature and positioning of the tool. Moving the tip flat creates smooth, glossy brown strokes. When held at an angle or with less heat, the tip allows for precise lines, crosshatching, drawing small floral motifs, clothing details and facial features. Color tinting is achieved using acrylic or watercolor paints, followed by applying a protective masticate or lacquer coating.

Thus, the outcome of the research on V.I. Sokolov's work was the development of a technology for making products using pyrography painting, which

was then implemented in practical sessions for second-year students specializing in Woodworking Technology (specialty code 35.02.03) (Fig. 3⁶⁷, 4).

At the International Student Forum "Unique Art of Russia," held at the Sergiev Posad Toy Institute, a research study by members of the student scientific society—third-year students P. Kurchakov and I. Tereshkin—was presented on the topic "Technological and Artistic Features of Making the Traditional Wooden Toy 'Rocking Horse'".

The subject of the research was not chosen randomly. Horses have been one of the most beloved and widespread toys among children throughout history. It is known that toy horses emerged in ancient times. According to V.A. Polyakova, "the image of the horse for many peoples, including Slavs, personified the celestial luminary" [12, p. 165]. Folk beliefs held that various depictions of horses in toys brought blessings and special solar protection to the child.

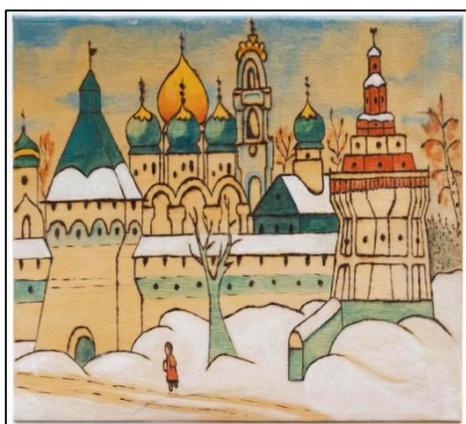

Fig. 3, 4. Works by students of specialty 35.02.03 Woodworking Technology inspired by Sergievsky pyrography painting

In the collection of the Art and Pedagogical Toy Museum named after N.D. Bartram, there are horses made from different materials. Particularly notable is a toy that belonged to the children of the royal family. This rocking horse, created by unknown Russian craftsmen, was gifted by Empress Catherine II to her son Paul. The size of a small pony, the horse is carved out of wood, covered with gesso and painted. On its rump sits a leather saddle with stirrups and a blanket embroidered with the monogram of Catherine II.

Rocking horses and pull-along horses were common in many aristocratic families, as evidenced by documentary records, literary works, and paintings by artists. An analysis of literary works describing these toys, conducted by V.A. Polyakova, provides several examples. For instance, in D.V. Grigorovich's novella "The India-Rubber Boy", an indoor playroom for boys is described, which contained "a cardboard troika of gray horses." Toy horses also appear in D.N. Mamin-Sibiryak's story "The Spit". In the childhood memoirs of Anastasia Tsvetaeva, the younger sister of Maria Tsvetaeva, we learn that each child had their own toy horse:

⁶⁷ Fig. 3-11. Photo by the article's author.

Andrey had a black one, Maria had a bay and Anastasia had a white one [11, pp. 46–49].

From the realm of paintings featuring toy horses, several notable examples include: S.I. Gribkov's "Children" (1860), V. Chardon's "Portrait of Prince A.I. Baryatinsky as a Child" (1817); among modern works—M.L. Ancharov's "New Year", A.M. Lansky's "Boy with a Toy Horse" and others. The toy horse has long been an essential element in children's games across generations.

As noted by G.L. Dayn, "the little horse is a symbolic Posad urban toy... Nowhere in Russia did they make as many horses as in Sergiev Posad" [3, p. 141]. The first official mention of horse-making in Sergiev Posad dates back to the late 18th century. The "horse goods" produced by local artisans were extremely diverse. They made individual horses, pairs, trios and mounted them on stands consisting of two parallel wooden sticks with four wheels. Most often, Sergiev Posad artisans manufactured what were called "harnesses" [10].

The toy horse became part of the logo of the All-Union Research Institute of Toys and adorned the emblem of the city until the 1980s. Today, the toy horse serves as the emblem of the Sergiev Posad Toy Institute.

The aim of the research conducted by students of the Sergiev Posad Toy Institute was to explore the origins and evolution of various types of toy horses, including the "rocking horse", and to examine the application of new technologies in their production.

Special attention was given to the possibility of joint creation of the wooden toy "Rocking Horse" by students majoring in 35.02.03 Woodworking Technology and 54.02.01 Design (toys design, modeling and decoration). As part of this research, a "Rocking Horse" toy was designed and constructed using carpentry techniques in the educational workshop and it was decorated using pyrography technology (Fig. 5-7).

Figs. 5-7. The process of making the toy "Rocking Horse"

The study revealed that collaboration between a designer and a wood technologist during the creation of a toy represents a symbiosis of creativity and practicality. Armed with imagination and sketches, the designer brings concepts to life, defining the form, color and functionality of the future product. They set the

tone by creating an aesthetically pleasing and emotionally engaging image. Meanwhile, the technologist acts as an expert in material science and wood processing technologies. Their role is to assess the feasibility of the envisioned design, considering the characteristics of the material, equipment capabilities and safety requirements. The technologist optimizes the toy's construction, ensuring its strength, durability and compliance with quality standards.

Collaboration between these professionals enables the creation of a toy that is not only beautiful but also safe, functional and technologically sound. While the designer contributes aesthetics, the technologist adds practicality, achieving a harmonious balance between form and function. The result is a toy that delights both visually and benefits the child.

The study titled "Toy Russian Soldier from the First World War Period" addresses the issue of creating a materialized toy using stereolithography on a 3D printer. The author, I. Marochkin, explored the history of the First World War and the uniforms of various branches of the Imperial Russian Army. The author familiarized himself with the color palette of military uniforms worn by soldiers in the Russian army, along with the fabrics and attire of the Russian infantryman. He then created a sketch of the "Russian Soldier of the First World War" toy using the Blender software, developed a model and printed it using a 3D printer. A continuation of this research work was the diploma project titled "Set of First World War Soldiers," executed using polymer clay (Fig. 8).

Fig. 8. Marochkin I. Final qualification work on the topic "Toy 'Set of First World War Soldiers'". Supervisors: E.V. Chekilevskaya, E.B. Nikolaeva

In the early 21st century, distance learning technologies have seen significant development. These technologies are indispensable for individuals with disabilities or those living in remote areas who cannot attend institutions of additional education but wish to pursue creative development. A team of students from the Sergiev Posad Toy Institute, participants in the student scientific society, decided to develop a project called "Russian Toy."

This work focuses on the potential use of modern information technologies in creating an online platform to foster the creative abilities of children living in remote regions and children with disabilities.

The outcome of this research effort is the "Russian Toy" project developed by the students, which can be viewed on the official website of the Sergiev Posad Toy Institute. This project encompasses 12 masterclasses covering various types of toys. Additionally, a virtual museum showcasing the best works created by institute students. Information about the project and relevant links have been published on the official pages of the Sergiev Posad Toy Institute. The informational reach already exceeds 16,000 views (Fig. 9).

Members of the student scientific society actively engage in activities and participate not only in intra-university scientific-practical conferences but also in interregional ones hosted by non-specialty universities such as Moscow University named after S.Yu. Witte in Sergiev Posad and the Moscow Financial and Law University. Following the conference "The Role of Science and Education in Modernizing and Reforming Russian Society," a compilation was published containing articles by students from the Sergiev Posad Toy Institute [14]. Participation in these conferences allows for broader representation of the specialties and training programs offered at the Sergiev Posad Toy Institute while highlighting the traditional arts and crafts of Sergiev Posad.

Fig. 9. Project "Russian Toy" on the official website of the Sergiev Posad Toy Institute

With the participation of the student scientific society, teachers and staff from the Art and Pedagogical Toy Museum named after N.D. Bartram, workshops, quests, meetups, lectures, round tables and forums are being developed and organized. Among these events are the lecture-presentation "The Role of Dolls in the Context of Children's Culture Development," the practical session "History of One Childhood" at the Art and Pedagogical Toy Museum named after N.D. Bartram, the meetup "Toy Crafts of Russia — Cultural Heritage of the Country", the quest "Visiting Folk Toys" and more. Information about these events can be found on the official website of the Sergiev Posad Toy Institute and on social media platforms.

The student scientific society fosters teamwork, collaborative problem-solving and goal achievement. Such group-based work helps cultivate leadership qualities, responsibility and cooperation skills. Involvement of academic advisors, professors and employees of the toy museum and gallery enhances the level of scientific work within the society and improves mutual understanding with students. These skills are crucial for future careers since most professional projects are implemented through teamwork.

Fig. 10. Students participating in the project and research competition "Fair of Ideas – 2023"

It is worth noting the collaborative efforts of students, such as their participation in the competition of project and research works "Fair of Ideas – 2023," held at the Moscow Financial and Law University. There, N. Yagnenkova and M. Mrochko presented the project "Upsycling and Youth Fashion," which won first place and received the special prize for "Best Innovative Project"; Ya. Pilipenko and P. Osipova, with their project "Student Puppet Theater

'Revival', took second place (Fig. 10).

Participation in the activities of a student scientific society can significantly influence the choice of a professional path. Research experiences allow students to better understand their areas of interest and determine the career they want to build. As stated by I.N. Kuznetsov, achieving set goals requires comprehensive interaction between educators, students and scientific institutions, leading to increased interest in science and the creation of new opportunities for the next generation of scientists [6]. Engaging in scientific societies enhances graduates' competitiveness in the job market, as employers value practical experience and research achievements of prospective specialists.

Indeed, some alumni who participated in the student scientific society continued their research endeavors at the Art and Pedagogical Toy Museum named after N.D. Bartram. A.A. Ristovaya now works as an exhibition specialist, K.N. Gorbunova serves as the curator of the foreign toy collection, O.D. Druzherukova oversees the folk toy collection and G.S. Gavchuk is involved in educational activities.

Based on a sociological survey of students regarding their involvement in the student scientific society, results were compiled into a diagram (Fig. 11).

A majority of respondents expressed positive sentiments toward participating in the student scientific society. When asked why they chose to join, students responded that they "have the opportunity to gain new knowledge", "gain collective work experience, make interesting acquaintances and discover something new in the field of science", find it "interesting", see it as a chance to "showcase their abilities" and "boost self-confidence", among other reasons. To the question "Are research projects necessary?" most respondents answered affirmatively, with some elaborating: "I think so. Research projects enable students not only to acquire useful new knowledge but also to work with various programs and identify critical information".

Blue: Participated in a research project under the guidance of a teacher.

Orange: Participated in scientific conferences, seminars, meetups and round table discussions.

Grey: Participated in applied research conducted at the university upon request from industrial enterprises, firms and organizations.

Yellow: The necessity of research projects at the the Sergiev Posad Toy Institute.

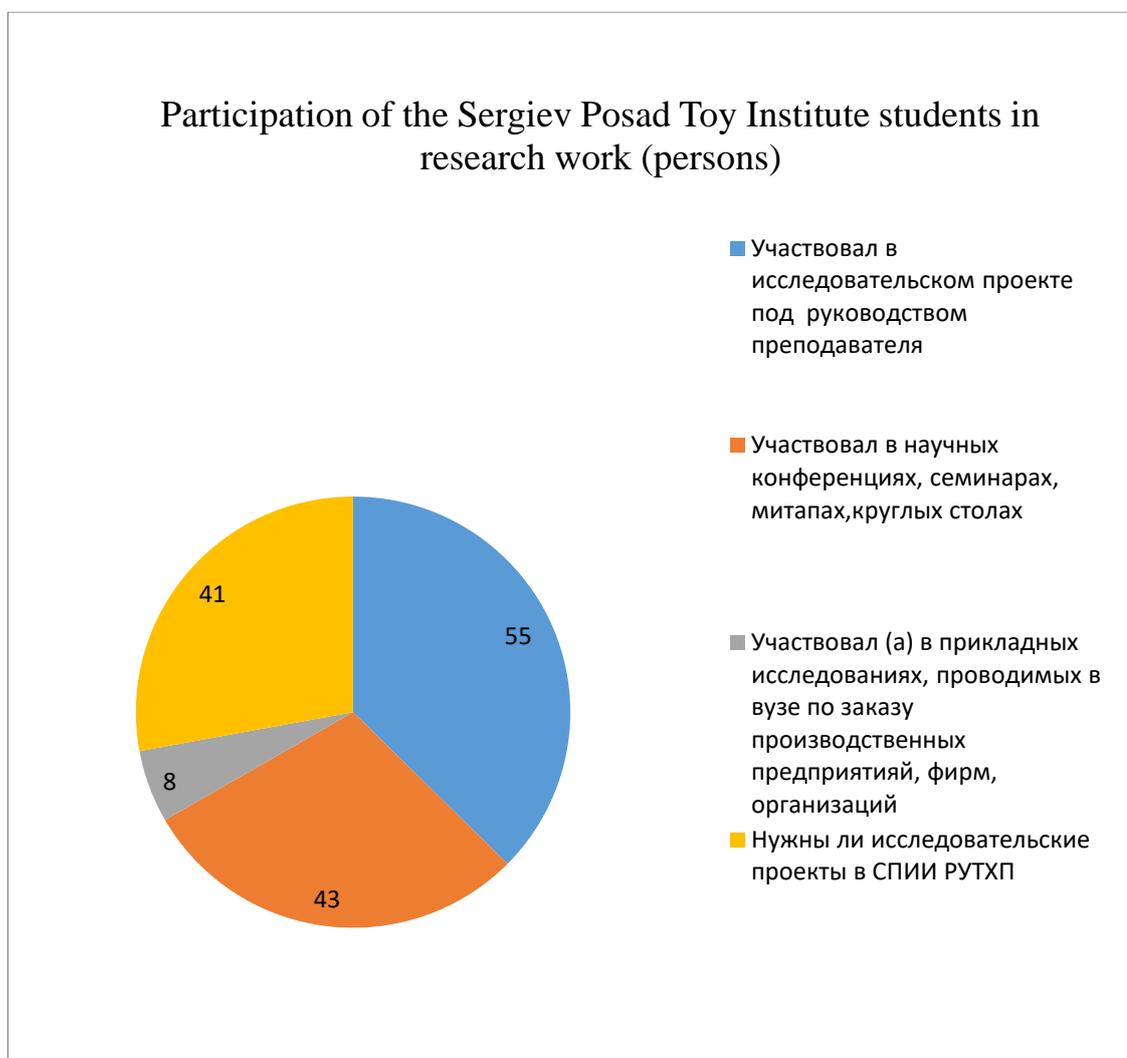

Fig. 11. Participation of students from the Sergiev Posad Toy Institute in research activities at the university

Fostering a desire for scientific activity among students is a multi-stage process dependent on numerous factors, including educational activities, access to resources, motivation and the culture of science within educational institutions. By involving students in the scientific process, the Sergiev Posad Toy Institute shapes not only qualified professionals but also creative, active individuals capable of addressing current challenges.

References

1. Gorozhanina S. V. Zemskie xudozhestvenny`e masterskie Sergieva Posada // Russkoe narodnoe iskusstvo / S. V. Gorozhanina. – Sergiev Posad, 1998. – S. 146-165. – ISBN 5-89517-025-0. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Dajn G. L. Sergiev Posad – masterskaya igrushki. Zhivaya tradiciya na rubezhe vekov : XX-XXI / G. L. Dajn. – Xot`kovo ; Sergiev Posad, 2011. – 232 s. – (Kollekciya knig Galiny` Dajn. Igrushka v kul`ture Rossii. Kn. 3). – ISBN 978-5-91582-036-3. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Dajn G. L. Sergiev Posad – stolicza russkoj igrushki. Kukul`ny`j promy`sel: iz XIX – v XX vek / G. L. Dajn. – Xot`kovo; Sergiev Posad, 2011. – 280 s. – (Kollekciya knig Galiny` Dajn. Igrushka v kul`ture Rossii. Kn. 2). – ISBN 978-5-91582-035-6. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Danilov D. D. Organizaciya nauchno-issledovatel`skoj deyatel`nosti v vuzax kak sredstvo obespecheniya kachestva obrazovaniya (na primere Akademii FSIN Rossii) : monografiya / D. D. Danilov, I. Yu. Danilova ; Federal`naya sluzhba ispolneniya nakazanij, Akademiya prava i upravleniya. – Ryazan` : Akademiya FSIN Rossii, 2010. – 118 s. – ISBN 978-5-7743-0422-6. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Kruglova O. V. Vladimir Ivanovich Sokolov / O. V. Kruglova. – Moskva : Soveczkij xudozhnik, 1958. – 77 s. ; il. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Kuzneczov I. N. Osnovy` nauchny`x issledovanij : uchebnoe posobie / I. N. Kuzneczov. – 3-e izdanie. – Moskva : Dashkov i K, 2017. – 284 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Osnovy` nauchny`x issledovanij / B. I. Gerasimov, V. V. Droby`sheva, N. V. Zlobina i dr. – Moskva : Forum, 2009. – 272 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
8. Putin prizval rossijskie vuzy` ukreplyat` nauchny`j potencial // RIA NOVOSTI. – URL: <https://ria.ru/20221125/nauka-1834223847.html> (data obrashheniya: 11.02.2025) – Tekst : e`lektronny`j
9. Primery` prikladny`x nauk dlya udobstva ispol`zovaniya // skypro wiki. – URL: <https://sky.pro/wiki/profession/primery-prikladnyh-nauk-dlya-udobstva-ispolzovaniya/> (data obrashheniya: 10.02.2025) – Tekst: e`lektronny`j.
10. Pis`mo Ministerstva prosveshheniya RF ot 1 marta 2023 g. N 05-592 «O napravlenii rekomendacij» // GARANT.RU : informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406390601/> (data obrashheniya: 11.02.2025). – Tekst: e`lektronny`j.
11. Polyakova V. A. Bogorodskie i sergievskie koni kak istoriko-kul`turnoe nasledie v sobranii Xudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki im. N. D. Bartrama / V. A. Polyakova. – Tekst : e`lektronny`j. // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 2 (49). – S. 325-332. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-325-332 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-41.pdf. (data obrashheniya: 14.02.2025).
12. Polyakova V. A. Igrushka v proizvedenii russkoj i sovetskoj literatury` XIX-XX vv. // Mir igrushek, detstva i kul`tury` : sbornik nauchny`x dokladov Mezhdunarodny`x XV Bartramovskix chtenij, Sergiev Posad, 05 dekabrya 2023 g. / Xudozhestvenno-pedagogicheskij muzej igrushki im. N. D. Bartrama, Vy`sshaya

shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – S. 46-53. – ISBN 978-5-907569-50-8. – Tekst : neposredstvenny`j.

13. Polyakova V. A. Temy` i syuzhety` yazy`chestva v russkoj narodnoj igrushke // Pervy`e Bartramovskie chteniya : sbornik materialov, Sergiev Posad, 29-30 sentyabrya 2003 g. / V. A. Polyakova; Xudozhestvenno-pedagogicheskij muzej RAO. – Sergiev Posad, 2004. – S. 164-169. – Tekst : neposredstvenny`j.

14. Py`zhov M. Zhivopisatel` Sergieva Posada : Beseda o xudozhnike Vladimire Sokolove i ego nasledii / M. Py`zhov // Moskovskij patriarxat. Patriarshij sovet pri kul`ture. – URL: <http://psk-mp.ru/166531.html> (data obrashheniya: 25.01.2025). – Tekst: e`lektronny`j.

15. Rol` nauki i obrazovaniya v modernizacii i reformirovanii rossijskogo obshhestva : sbornik statej po materialam Mezhregional`noj nauchno-prakticheskoj konferencii studentov, magistrantov, aspirantov i prepodavatelej. – Sergiev Posad : Moskovskij finansovo-yuridicheskij universitet MFYuA, 2022. – 224 s. – ISBN 978-5-94811-363-0. – EDN: RJGZJM. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?selid=49167395&id=48374867> (data obrashheniya: 09.02.2025) – Tekst: e`lektronny`j.

16. Smirnova T. V. Sergiev Posad v tvorchestve Vladimira Sokolova / T. V. Smirnova // Podmoskovny`j letopisecz. – 2011. – № 3. – S. 92-96. – Tekst : neposredstvenny`j.

**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 37.01

Куракина И.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории искусств ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 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 of the Russian University of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: ladybug90@yandex.ru

**Оптимизация содержания и методики преподавания теории
традиционных художественных промыслов
Optimization of the content and methodology of teaching the theory of
traditional arts and crafts**

Аннотация. Статья посвящена осмыслению проблемы оптимизации содержания образования магистров в Российском университете традиционных художественных промыслов в аспекте совершенствования опыта научно-исследовательской деятельности на теоретических профессиональных дисциплинах (конкретно, теории традиционных художественных промыслов). Проведен сравнительный анализ особенностей подготовки студентов на уровне бакалавриата и магистратуры; раскрыты доминанты содержания курса в магистратуре, его цель и задачи; описаны основные формы работы на практических занятиях, ориентированные на развитие академической грамотности.

Ключевые слова: теория традиционных художественных промыслов, традиционные художественные промыслы, традиционное прикладное искусство, научно-исследовательская деятельность студентов, академическая грамотность, академическое чтение, академическое письмо.

Abstract. The article is devoted to understanding the problem of optimizing the content of education for masters at the Russian University of traditional art crafts in terms of improving the experience of research activities in theoretical professional disciplines (specifically, the theory of traditional artistic crafts). A comparative analysis of the features of student training at the bachelor's and master's degree levels is carried out; the dominant content of the course in the master's degree, its purpose

and objectives are revealed; the main forms of work in practical classes focused on the development of academic literacy are described.

Keywords: theory of traditional artistic crafts, traditional artistic crafts, traditional applied art, research activities of students, academic literacy, academic reading, academic writing.

Необходимость оптимизации содержания и методики преподавания теоретических курсов в области традиционных художественных промыслов будущим художникам детерминировано внешними вызовами, предъявляемыми современной системой образования и обществом к уровню и качеству профессиональной подготовки, что законодательно закреплено в федеральных государственных образовательных стандартах (далее – ФГОС).

Анализ требований ФГОС направления подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (магистратура) позволяет сделать вывод о том, что ключевой особенностью содержания образования магистров становится не просто приращение опыта художественно-творческой деятельности (как это было в бакалавриате), а обеспечение возможности ее совершенствования в процессе развития навыков коммуникации с научным сообществом по профессионально значимым вопросам, подготовки к осуществлению экспертной деятельности в соответствии со своим профилем, формирования готовности к разработке производственно-технологических процессов в области конкретных видов традиционных художественных промыслов.

Закономерно, что иные требования к уровню профессиональной подготовки выпускника магистратуры обуславливают изменения и в самом содержании образования, организации учебного процесса, методике преподавания, логике освоения теоретических и практических курсов. Например, осмысление принципиальных отличий содержания профессионального образования на уровне бакалавриата и магистратуры в области художественной вышивки было раскрыто в исследовании Е.В. Сайфулиной [13].

В конечном итоге доминантой содержания образования в магистратуре становится развитие опыта научно-исследовательской работы (предпосылки формирования которого присутствуют в бакалавриате [1; 14]), как следствие – совершенствования творческой деятельности и навыков исполнительского мастерства, развитие художественной инициативы.

Сформулированный приоритет обуславливает преобладание теоретических курсов над практическими, что демонстрирует учебный план [11; 12]. Количественное соотношение учебных часов представлено в таблице 1. Очевидно, что разница в количестве учебных часов в бакалавриате и магистратуре связана с продолжительностью обучения (4 и 2 года соответственно); но в контексте данного исследования значимым представляется именно пропорциональное соотношение теоретических и практических курсов на каждом из уровней подготовки.

Теоретические дисциплины в учебном плане магистратуры представлены разными курсами, которые условно могут быть сгруппированы по нескольким направлениям (философско-искусствоведческие, психолого-педагогические, социально-экономические, языковые), призванным обеспечить целостность профессионального образования.

В контексте настоящего исследования основное внимание будет сосредоточено на анализе содержания и методики преподавания дисциплины «Теория традиционных художественных промыслов», впервые введенной в учебный план в 2020 г. и обеспечивающей логическое продолжение курса «История традиционных художественных промыслов», изучаемого на уровне бакалавриата.

Таблица 1.

Количественное соотношение учебных часов дисциплин
(в бакалавриате и магистратуре)

	<i>Бакалавриат 54.03.02</i>	<i>Магистратура 54.04.02</i>
Теоретические дисциплины	996	1164
Практические дисциплины	5808	1080
Факультативные дисциплины	144	144
Практика	1620	1728
ГИА	216	324

Подобная преемственность сохраняется и в настоящее время. Однако переосмысление приоритетов подготовки бакалавров повлекло корректировку содержания курса «История традиционного прикладного искусства» в сторону приращения его содержания новым блоком – теоретическим (соответственно, дисциплина «Теория и история традиционных художественных промыслов»). Его цель – «формирование понимания художественной сущности, специфики истории бытования, современного состояния и художественно-стилистического своеобразия традиционных художественных промыслов России как важнейшей части национального культурного наследия» [9, с. 4]; а освоение теоретического блока, являющегося пропедевтическим, призвано сформировать начальные представления о сущности понятийного поля теории народного искусства и логике ее исторического становления.

На уровне магистратуры приоритетным будет являться уже не репродуктивная деятельность (изучение основополагающих научных трудов в области традиционного прикладного искусства), а формирование навыков интерпретации теоретических и методологических подходов в собственной научно-исследовательской деятельности как ее фундаментальной основы [10, с. 4]. Это тем более значимо, что магистранты Российского университета традиционных художественных промыслов – потенциальные аспиранты, диссертационные исследования которых «прорастают» из научных поисков предшествующего этапа (в качестве примеров можно привести научную и педагогическую деятельность в области ювелирного искусства – А.В. Гульченко, художественной вышивки – Т.С. Пироговой,

декоративной росписи – А.А. Солоповой, лаковой миниатюрной живописи – М.Ю. Малышева и др.).

Содержание этой дисциплины включает 19 тем, соотнесенных с конкретными видами традиционных художественных промыслов и посвященных освоению пласта научных исследований (диссертаций, статей, монографий) в области теории и методики профессионального образования в этой сфере.

Первые четыре темы опираются на материалы теоретического блока курса, изучаемого в бакалавриате (введение, основные понятия теории, теория народного искусства М.А. Некрасовой, научно-педагогическая школа В.Ф. Максимович): подобный концентрический принцип освоения содержания способствует актуализации уже имеющихся знаний, но на новом уровне глубины и широты охвата исследуемых вопросов, приращению профессионального «капитала». Это тем более важно, так как позволяет обеспечить выравнивание начального тезауруса студентов, не являющихся выпускниками Российского университета традиционных художественных промыслов и не обладающих базовыми представлениями о теории народного искусства.

Остальные темы (5-19) соотносятся с логикой изучения тем в бакалавриате; но в магистратуре акцент смещен в сторону научных работ по проблематике современного состояния профессионального образования в области традиционных художественных промыслов, а не их истории развития, биографий художников и мастеров, стилистических черт произведений.

Новые цель и содержание дисциплины в магистратуре, значимость развития научно-исследовательской деятельности магистров в этой области искусства диктует и иные методы преподавания, объясняет переход от приоритета лекционных занятий к практическим (236 ч. лекционных / 36 ч. практических в бакалавриате, 12/116 ч. соответственно в магистратуре) [11; 12].

Приоритетом содержания практических занятий в магистратуре в процессе работы с научными исследованиями становится развитие академической грамотности. Академическая грамотность – понятие универсальное, представляющее совокупное владение опытом функциональной и информационной грамотности, академического чтения и письма, критическим мышлением, навыками коммуникации с целью обеспечения возможностей освоения научных знаний и создания собственных текстов культуры. Исследователи полагают, что целесообразно формировать академическую грамотность именно на материалах профильных дисциплин [5, с. 160-161], что обуславливает основные задачи практических занятий курса «Теория традиционных художественных промыслов» – развитие навыков академического чтения и письма, устной коммуникации.

Академическое чтение строится на сочетании приемов критического и аналитического чтения и представляет процесс анализа и синтеза

информации в процессе изучения текстов научного стиля в академическом контексте, их критическое осмысление [6].

Исследователи выявляют четыре основные стратегии академического чтения – поисковое, конспективное (быстрое), глубокое (медленное), контекстное [4]. В процессе работы с научными текстами в рамках изучения теории традиционных художественных промыслов целесообразно использовать все четыре стратегии, в зависимости от конкретной задачи. Прокомментируем, как «работают» обозначенные стратегии на примерах.

Поисковое чтение – чтение «по диагонали» – ориентировано на общее знакомство с источником, оценки его необходимости для цели и задач проводимого исследования. В рамках дисциплины обозначенная стратегия актуальна на первом этапе выполнения реферированного обзора источников – поиска необходимой литературы и составления библиографического списка.

Конспективное чтение предполагает более вдумчивую работу с литературой, тезисное фиксирование основных идей, выписывание цитат. В рамках курса конспективное чтение реализовано в процессе освоения основного массива диссертационных исследований научно-педагогической школы В.Ф. Максимович по проблематике профессионального образования в области традиционных художественных промыслов (изучение авторефератов диссертаций). Автореферат диссертации строится по единой матрице, что облегчает восприятие информации вне зависимости от профиля подготовки студента. Вместе с тем, выявление ключевых положений исследования, анализ сформулированных автором противоречий и решаемой научной проблемы, осмысление логики постулатов гипотезы, задач, положений, выносимых на защиту, обеспечивает целостное представление о сущности изучаемой диссертации, и, как следствие, обеспечивает приращение собственного профессионального «капитала».

Глубокое чтение применяется при работе со сложными источниками – главным образом, философской или религиозной литературой [4]. В рамках теории и истории традиционных художественных промыслов глубокое чтение предполагает работу с фундаментальными научными трудами – монографиями, подробно раскрывающими узкоспециальные проблемы профессионального образования в сфере традиционных художественных промыслов. Эта стратегия чтения значима для выявления основополагающих методологических подходов ученых, фундаментальных идей, которые впоследствии могут и должны стать «точкой роста» собственных научных исследований магистрантов.

Контекстное чтение позиционируют «предельной» для исследователя стратегией чтения, поскольку в ее рамках, во-первых, происходит свободное переключение с одной стратегии на другую; во-вторых, овладение ею возможно только в процессе длительной, постоянной и серьезной работы с источниками по своей проблематике. Таким образом, формирование опыта контекстного чтения – то, к чему необходимо стремиться, обучаясь в магистратуре.

Закономерно, что использование стратегий академического чтения позволяет не только более глубоко понять содержание текста, выявить ключевые идеи, интерпретировать их, дать оценку, но и сделать выводы, необходимые для собственных исследований, представить и обсудить их как в устной, так и в письменной форме. Последнее детерминирует значимость развития навыков академического письма, являющегося «ядром академической грамотности, компетенции более высокого порядка, которая предполагает способность создавать новое знание» [15, с. 152].

Как полагает И.Б. Короткина, «ядром» академического письма выступают такие умения и навыки, которые в равной степени значимы для ученых любой специализации («металингвистические») [3, с. 18-19]. Соответственно, цель академического письма – «научить выразить и обосновывать свои собственные идеи посредством краткого, убедительного и удобно организованного научного текста» [3, с. 21]. Проблема формирования опыта академического письма, но в рамках иноязычной подготовки студентов, неоднократно становилась предметом теоретического и практического осмысления [7; 8; 15].

Достижению цели академического письма в рамках дисциплины «Теория традиционных художественных промыслов» служат задания, ориентированные на составление собственных научных текстов различных жанров – тезисов, аннотаций, рецензий, в конечном итоге – научных статей (публикация последних является необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации и успешной защиты выпускной квалификационной работы).

Формирование навыков академического письма связано преимущественно с работой с научными статьями и использованием стратегии глубокого чтения, позволяющей составить план статьи и сформулировать тезисы, фиксирующие ключевые идеи.

В качестве материала для изучения выступают статьи сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование» – исследования, раскрывающие различные аспекты истории, теории и методики профессионального образования в области регионально-исторических видов традиционных художественных промыслов.

Следующей формой работы, способствующей развитию опыта академического письма, выступает составление аннотации. Аннотация, несмотря на краткий объем, требует глубокого погружения в исследуемую область и умения лаконично изложить суть проблемных вопросов, решаемых в статье, описать основные результаты, которые были получены авторами. При этом важно сделать аннотацию не только емкой, но и интересной, побуждающей читателя обратиться к основному материалу.

Значимым компонентом академического письма, одновременно связанным с научной коммуникацией, является составление рецензий – на статьи, учебные пособия, монографии и т.д. Будущие магистры пробуют себя в роли рецензентов научных статей по своему профилю подготовки, оценивая их актуальность, теоретическую и практическую значимость, научную

новизну, выявляя моменты, нуждающиеся в корректировке. Подобный опыт позволяет взглянуть на выполнение научной работы со стороны, осмыслить требования, предъявляемые к публикациям, в конечном итоге – сделать процесс создания собственного научного исследования (научной статьи) более ясным, логичным, содержательным.

Как тезисы, так и примеры аннотаций, рецензий обсуждаются во время дискуссий на практических занятиях, поскольку именно «дискуссия и умение донести свою позицию до других является непременным свойством подлинно научной коммуникации» [3, с. 10].

Завершающим, зачетным заданием в рамках дисциплины выступает подготовка реферированного обзора научных источников в соответствии с темой магистерской выпускной квалификационной работы. Это задание позволяет проверить уровень сформированной академической грамотности – т.е. одновременно и навыков академического чтения (в равной степени всех обозначенных стратегий), и академического письма. Кроме того, его выполнение позволяет погрузиться в исследуемый вопрос, который, очевидно, начинается с проработки степени изученности научной проблемы – существующих монографий, научных статей, учебно-методической литературы, архивных материалов и т.д.

Результатом проведенного исследования доминант и актуального состояния профессионального образования в магистратуре по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в Российском университете традиционных художественных промыслов стал пересмотр содержания и методики преподавания одного из основополагающих теоретических профессиональных курсов – «Теории традиционных художественных промыслов». Доказанная значимость освоения большого массива специальных работ обосновала необходимость развития опыта академической грамотности посредством формирования навыков академического чтения и академического письма, что удалось реализовать в рамках практических занятий.

Освоение комплекса профессиональных практических и теоретических дисциплин является значимым условием развития собственной научно-исследовательской деятельности, позволяет обеспечить такой уровень профессиональной подготовки магистров, который отвечает реалиям текущей социокультурной ситуации и вызовам времени.

Литература

1. Александрова Н. М. Научно-исследовательская деятельность в подготовке художников в области традиционного прикладного искусства: взаимосвязь содержания и методов обучения / Н. М. Александрова, И. К. Дракина, К. Ж. Амиргазин, В. В. Шапкин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 4 (50). – С. 115-125. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-21.pdf (дата обращения: 11.02.2025).

2. Ванюшкина Л. М. Научно-педагогическая школа В. Ф. Максимович «Теория и практика непрерывного профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства»: феноменологическая характеристика / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 2 (28). – С. 56-66. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00028. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (дата обращения: 15.10.2024). – EDN: JJFMRJ.

3. Короткина И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика : учебное пособие для вузов / И. Б. Короткина. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2025. – 349 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-20699-9. – Текст : непосредственный.

4. Костылев П. Н. Академическое чтение в гуманитарных науках / П. Н. Костылев. – Текст : электронный // Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. – 2015. – Т. 10. – Вып. 1: Пространство и время текста. – URL: https://istina.msu.ru/media/publications/article/83b/cdc/17354744/2227-9490e-aprovvr_e-ast10-1.2015.22.pdf?ysclid=m71nzzq0evw92590339 (дата обращения: 01.02.2025).

5. Лытаева М. А. Структура академического чтения / М. А. Лытаева, Е. А. Пестрикова // Педагогика и психология образования. – Москва, 2024. – № 3. – С. 153-173. – DOI: 10.31862/2500-297X-2024-3-153-173. – EDN: XZYCQC. – Текст : непосредственный.

6. Мирошниченко С. А. Аналитическое чтение как средство формирования аналитической и интерпретационной компетенций у студентов языкового вуза / С. А. Мирошниченко, А. М. Лесохина, Л. Н. Лабазина // Ярославский педагогический вестник. – Ярославль, 2015. – № 2 (2). – С. 147-151. – EDN: TQJVWH. – Текст : непосредственный.

7. Новосёлов М. Н. Обучение академическому письму / М. Н. Новосёлов, С. Н. Новосёлова // Проблемы романо-германской филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков. – Пермь, 2017. – № 13. – С. 208-218. – EDN: YNTSFQ. – Текст : непосредственный.

8. Петрова Е. Ю. Обучение академическому письму: проблемы и решения / Е. Ю. Петрова // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. – Белгород, 2018. – № 1 (37). – С. 131-141. – DOI 10.18413/2075-4574-2018-37-1-131-141. – EDN: ORRCXB. – Текст : непосредственный.

9. Рабочая программа дисциплины «Теория и история традиционных художественных промыслов» / И. И. Куракина ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 179 с. – URL: https://www.vshni.ru/doc/uchprogr/bak/16_54_03_02_2024.pdf (дата обращения: 01.02.2025). – Текст : электронный.

10. Рабочая программа дисциплины «Теория традиционных художественных промыслов» / И. И. Куракина ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 66 с. – URL: https://www.vshni.ru/doc/uchprog/mag/4_54_04_02_2024.pdf (дата обращения: 01.02.2025). – Текст : электронный.

11. Рабочий учебный план по программе бакалавриата 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. – URL: https://www.vshni.ru/doc/up/54.03.02_24dr.pdf (дата обращения: 01.02.2025). – Текст : электронный.

12. Рабочий учебный план по программе магистратуры 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. https://www.vshni.ru/doc/up/54.04.02_24_dr.pdf (дата обращения: 07.02.2025). – Текст : электронный.

13. Сайфулина Е. В. Современное состояние и тенденции развития непрерывного высшего образования в области художественной вышивки / Е. В. Сайфулина. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 3 (41). – С. 89-97. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-89-97. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-11.pdf (дата обращения: 11.02.2025). – EDN: IKCDYQ.

14. Шаповалова И. А. Научно-исследовательская деятельность как ресурс развития творчества будущих художников в области традиционного прикладного искусства и народных промыслов / И. А. Шаповалова – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 3 (29). – С. 43-51. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00046. – EDN: IEOTJJ. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-05.pdf (дата обращения: 11.02.2025).

15. Шерехова О. М. Формирование академической грамотности у магистрантов в процессе изучения иностранного языка в сфере профессиональной коммуникации / О. М. Шерехова // Высшее образование в России. – Москва, 2022. – № 5 (31). – С. 150-166. – EDN: WZTFOC. – Текст : непосредственный.

References

1. Aleksandrova N. M. Nauchno-issledovatel'skaya deyatel'nost' v podgotovke khudozhnikov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva: vzaimosvyaz' soderzhaniya i metodov obucheniya / N. M. Aleksandrova, I. K. Drakina, K. Zh. Amirgazin, V. V. Shapkin. – Текст : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (50). – S. 115-125. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-21.pdf (data obrashheniya: 11.02.2025).

2. 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. – Tekst : e`lektronny`j // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal*. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 2 (28). – S. 56-66. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00028. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (data obrashheniya: 15.10.2024). – EDN: JJFMRJ.
3. Korotkina I. B. Akademicheskoe pis`mo: process, produkt i praktika : uchebnoe posobie dlya vuzov / I. B. Korotkina. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2025. – 349 s. – (Vy`sshee obrazovanie). – ISBN 978-5-534-20699-9. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Kosty`lev P. N. Akademicheskoe chtenie v gumanitarny`x naukax / P. N. Kosty`lev. – Tekst : e`lektronny`j // *E`lektronnoe nauchnoe izdanie Al`manax Prostranstvo i Vremya*. – 2015. – T. 10. – Vy`p. 1: Prostranstvo i vremya teksta. – URL: https://istina.msu.ru/media/publications/article/83b/cdc/17354744/2227-9490e-aprovr_e-ast10-1.2015.22.pdf?ysclid=m71nzq0evw92590339 (data obrashheniya: 01.02.2025).
5. Ly`taeva M. A. Struktura akademicheskogo chteniya / M. A. Ly`taeva, E. A. Pestrikova // *Pedagogika i psixologiya obrazovaniya*. – Moskva, 2024. – № 3. – S. 153-173. – DOI: 10.31862/2500-297X-2024-3-153-173. – EDN: XZYCQC. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Miroshnichenko S. A. Analiticheskoe chtenie kak sredstvo formirovaniya analiticheskoy i interpretacionnoj kompetencij u studentov yazy`kovogo vuza / S. A. Miroshnichenko, A. M. Lesoxina, L. N. Labazina // *Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik*. – Yaroslavl`, 2015. – № 2 (2). – C. 147-151. – EDN: TQJVWH. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Novosyolov M. N. Obuchenie akademicheskomu pis`mu / M. N. Novosyolov, S. N. Novosyolova // *Problemy` romano-germanskoj filologii, pedagogiki i metodiki prepodavaniya inostranny`x yazy`kov*. – Perm`, 2017. – № 13. – S. 208-218. – EDN: YNTSFQ. – Tekst : neposredstvenny`j.
8. Petrova E. Yu. Obuchenie akademicheskomu pis`mu: problemy` i resheniya / E. Yu. Petrova // *Voprosy` zhurnalistiki, pedagogiki, yazy`koznaniya*. – Belgorod, 2018. – № 1 (37). – S. 131-141. – DOI: 10.18413/2075-4574-2018-37-1-131-141. – EDN: ORRCXB. – Tekst : neposredstvenny`j.
9. Rabochaya programma discipliny` «Teoriya i istoriya tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov» / I. I. Kurakina ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 179 s. – URL: https://www.vshni.ru/doc/uchprogr/bak/16_54_03_02_2024.pdf (data obrashheniya: 01.02.2025). – Tekst : e`lektronny`j.
10. Rabochaya programma discipliny` «Teoriya tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov» / I. I. Kurakina ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 66 s. – URL: https://www.vshni.ru/doc/uchprogr/mag/4_54_04_02_2024.pdf (data obrashheniya: 01.02.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

11. Rabochij uchebny`j plan po programme bakalavriata 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`. – URL: https://www.vshni.ru/doc/up/54.03.02_24dr.pdf (data obrashheniya: 01.02.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

12. Rabochij uchebny`j plan po programme magistratury` 54.04.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`. https://www.vshni.ru/doc/up/54.04.02_24_dr.pdf (data obrashheniya: 07.02.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

13. Sajfulina E. V. Sovremennoe sostoyanie i tendencii razvitiya neprery`vnogo vy`sshego obrazovaniya v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki / E. V. Sajfulina. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3 (41). – S. 89-97. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-89-97. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-11.pdf (data obrashheniya: 11.02.2025). – EDN: IKCDYQ.

14. Shapovalova I. A. Nauchno-issledovatel`skaya deyatel`nost` kak resurs razvitiya tvorchestva budushhix xudozhnikov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva i narodny`x promy`slov / I. A. Shapovalova – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 3 (29). – S. 43-51. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00046. – EDN: IEOTJJ. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-05.pdf (data obrashheniya: 11.02.2025).

15. Sherexova O. M. Formirovanie akademicheskoy gramotnosti u magistrantov v processe izucheniya inostrannogo yazy`ka v sfere professional`noj kommunikacii / O. M. Sherexova // Vy`sshee obrazovanie v Rossii. – Moskva, 2022. – № 5 (31). – S. 150-166. – EDN: WZTFOC. – Tekst : neposredstvenny`j.

Kurakina I.I., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of art history of the Russian University of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: ladybug90@yandex.ru

Optimization of the Content and Methodology for Teaching the Theory of Traditional Artistic Crafts

Abstract. The article is devoted to understanding the problem of optimizing the content of education for masters at the Russian University of traditional art crafts in terms of improving the experience of research activities in theoretical professional disciplines (specifically, the theory of traditional artistic crafts). A comparative analysis of the features of student training at the bachelor's and master's degree levels is carried out; the dominant content of the course in the master's degree, its purpose and objectives are revealed; the main forms of work in practical classes focused on the development of academic literacy are described.

Keywords: theory of traditional artistic crafts, traditional artistic crafts, traditional applied art, research activities of students, academic literacy, academic reading, academic writing.

The need to optimize the content and methodology of teaching theoretical courses in the field of traditional artistic crafts to future artists is determined by external challenges posed by the modern education system and society to the level and quality of professional training, which is legally enshrined in the federal state educational standards (hereinafter referred to as FSES).

The analysis of the requirements of the FSES for the training direction 54.04.02 Decorative and Applied Arts and Folk Crafts (Master's Degree) allows us to conclude that the key feature of the content of master's education is not just the accumulation of experience in artistic and creative activities (as it was in the bachelor's program), but rather the provision of opportunities for its improvement in the process of developing communication skills with the scientific community on professionally significant issues, preparing for expert activities in accordance with their profile, and forming readiness to develop production and technological processes in the field of specific types of traditional artistic crafts.

It is logical that different requirements for the level of professional training of a master's graduate also lead to changes in the content of education, the organization of the educational process and the methodology of teaching, as well as in the logic of mastering theoretical and practical courses. For example, the understanding of the fundamental differences in the content of professional education at the bachelor's and master's levels in the field of artistic embroidery was revealed in the study by E.V. Saifulina [13].

Ultimately, the dominant feature of the content of master's education becomes the development of experience in research work (the prerequisites for which are

present in the bachelor's program [1; 14]), as a result – the improvement of creative activity and skills of performing mastery and the development of artistic initiative.

The formulated priority results in the predominance of theoretical courses over practical ones, as demonstrated by the curriculum [11; 12]. The quantitative ratio of academic hours is presented in Table 1. It is clear that the difference in the number of academic hours in the bachelor's and master's programs is related to the duration of study (4 and 2 years, respectively); but in the context of this study, the significant aspect is the proportional ratio of theoretical and practical courses at each level of training.

Theoretical disciplines in the master's curriculum are represented by various courses, which can be conditionally grouped into several areas (philosophical-art history, psychological-pedagogical, socio-economic, linguistic), designed to ensure the integrity of professional education.

In the context of this study, the main focus will be on the analysis of the content and methodology of teaching the discipline "Theory of Traditional Artistic Crafts," which was first introduced into the curriculum in 2020 and provides a logical continuation of the course "History of Traditional Artistic Crafts" studied at the undergraduate level.

Table 1.

Quantitative distribution of academic hours for disciplines
(in the bachelor's and master's programs)

	<i>Bachelor's degree program</i> 54.03.02	<i>Master's degree program</i> 54.04.02
Theoretical disciplines	996	1164
Practical disciplines	5808	1080
Elective disciplines	144	144
Practice	1620	1728
State final certification (GIA)	216	324

This continuity is still maintained today. However, the rethinking of the priorities in bachelor's degree preparation has led to adjustments in the content of the course "History of Traditional Applied Arts" by adding a new theoretical block (corresponding to the discipline "Theory and History of Traditional Artistic Crafts"). Its goal is "to form an understanding of the artistic essence, the specifics of the history of existence, the current state and the artistic and stylistic uniqueness of traditional artistic crafts of Russia as an essential part of the national cultural heritage" [9, p. 4]. Mastering the theoretical block, which serves as a preparatory stage, is intended to form initial ideas about the essence of the conceptual field of folk art theory and the logic of its historical development.

At the master's level, the priority will no longer be reproductive activity (the study of fundamental scientific works in the field of traditional applied arts), but the development of skills in interpreting theoretical and methodological approaches in one's own research activities as its fundamental basis [10, p. 4]. This is all the more significant because the master's students of the Russian University of traditional art

crafts are its potential postgraduate students, whose scientific dissertation research "grows" from the scientific searches of the preceding stage (as examples, one can cite the scientific and pedagogical activities in the field of jewelry art – A.V. Gulchenko, artistic embroidery – T.S. Pirogova, decorative painting – A.A. Solopova, lacquer miniature painting – M.Yu. Malyshev and others).

The content of this discipline includes 19 topics, correlated with specific types of traditional artistic crafts and dedicated to mastering the body of scientific research (dissertations, articles, monographs) in the field of theory and methodology of professional education in this area.

The first four topics are based on the materials of the theoretical block of the course studied in the bachelor's program (introduction, basic concepts of theory, folk art theory by M.A. Nekrasova, scientific and pedagogical school of V.F. Maksimovich): such a concentric principle of mastering the content helps to actualize existing knowledge, but at a new level of depth and breadth of coverage of the issues under study and to increase professional "capital." This is especially important because it allows for the leveling of the initial thesaurus of students who are not graduates of the Russian University of traditional art crafts and do not have basic ideas about the theory of folk art.

The remaining topics (5-19) are correlated with the logic of studying topics in the bachelor's program; however, in the master's program, the emphasis shifts towards scientific works on the current state of professional education in the field of traditional artistic crafts, rather than their history of development, biographies of artists and craftsmen and stylistic features of works.

The new goals and content of the discipline in the master's program, as well as the importance of developing research activities among master's students in this field of art, dictate different teaching methods. This explains the shift from a priority on lecture-based classes to practical ones (236 hours of lectures / 36 hours of practical classes in the bachelor's program, 12/116 hours respectively in the master's program) [11; 12].

The priority of practical classes in the master's program, while working with scientific research, becomes the development of academic literacy. Academic literacy is a universal concept that represents a collective mastery of functional and information literacy, academic reading and writing, critical thinking and communication skills, all aimed at ensuring the ability to acquire scientific knowledge and create one's own cultural texts. Researchers believe that it is advisable to develop academic literacy specifically using the materials of specialized disciplines [5, pp. 160-161], which determines the main tasks of the practical classes of the course "Theory of Traditional Artistic Crafts" – the development of skills in academic reading, writing and oral communication.

Academic reading is based on a combination of critical and analytical reading techniques and involves the process of analyzing and synthesizing information while studying scientific texts in an academic context, as well as critically reflecting on them [6].

Researchers identify four main strategies for academic reading: scanning, note-taking (quick), deep (slow), and contextual [4]. When working with scientific

texts within the framework of studying the theory of traditional artistic crafts, it is advisable to use all four strategies, depending on the specific task. Let's comment on how the designated strategies "work" using examples.

Scanning reading – reading "on the diagonal" – is aimed at a general acquaintance with the source, assessing its necessity for the purpose and objectives of the research being conducted. Within the framework of the discipline, this strategy is relevant at the first stage of performing a referenced review of sources – searching for the necessary literature and compiling a bibliographic list.

Note-taking reading involves a more thoughtful engagement with literature, recording main ideas in the form of theses and noting down quotes. Within the framework of the course, note-taking reading is implemented during the process of mastering the main body of dissertation research by the scientific and pedagogical school of V.F. Maksimovich on the issues of professional education in the field of traditional artistic crafts (studying dissertation abstracts). The dissertation abstract is structured according to a uniform matrix, which facilitates the perception of information regardless of the student's field of study. At the same time, identifying the key points of the research, analyzing the contradictions formulated by the author and the scientific problem being addressed and understanding the logic of the postulates of the hypothesis, objectives and propositions put forward for defense, ensures a comprehensive understanding of the essence of the dissertation being studied and, as a result, contributes to the growth of one's own professional "capital."

Deep reading is applied when working with complex sources, primarily philosophical or religious literature [4]. Within the framework of the theory and history of traditional artistic crafts, deep reading involves working with fundamental scientific works—monographs that delve into specialized problems of professional education in the field of traditional artistic crafts. This reading strategy is significant for identifying the foundational methodological approaches of scholars and fundamental ideas that can and should later become the "growth point" for the master's students' own research.

Contextual reading is positioned as the "ultimate" strategy for researchers, as it involves, firstly, the ability to freely switch between different reading strategies and, secondly, it can only be mastered through prolonged, consistent and serious work with sources related to one's area of study. Therefore, developing the experience of contextual reading is what one should strive for while studying in a master's program.

It is logical that the use of academic reading strategies not only allows for a deeper understanding of the text, identification of key ideas, their interpretation and evaluation, but also to draw conclusions necessary for one's own research and to present and discuss them both orally and in writing. The latter determines the importance of developing skills in academic writing, which is considered the "core of academic literacy, a higher-order competence that involves the ability to create new knowledge" [15, p. 152].

As I.B. Korotkina believes, the "core" of academic writing consists of skills and abilities that are equally important for scholars of any specialization ("metalinguistic") [3, pp. 18-19]. Accordingly, the goal of academic writing is to

"teach how to express and justify one's own ideas through a concise, persuasive and conveniently organized scientific text" [3, p. 21]. The problem of developing experience in academic writing, but within the framework of foreign language preparation for students, has repeatedly become the subject of theoretical and practical reflection [7; 8; 15].

The goal of academic writing within the discipline "Theory of Traditional Artistic Crafts" is achieved through assignments aimed at creating original scientific texts of various genres—abstracts, annotations, reviews and ultimately—scientific articles (the publication of the latter is a necessary condition for admission to the state final certification and successful defense of the final qualification work).

The development of academic writing skills is primarily associated with working with scientific articles and using the strategy of deep reading, which allows for the creation of an article outline and the formulation of theses that capture key ideas.

As study material, articles from the net scientific publication "Traditional Applied Arts and Education" are used—research that reveals various aspects of the history, theory and methodology of professional education in the field of regionally-historical types of traditional artistic crafts.

Another form of work that contributes to the development of academic writing experience is the composition of an abstract. Despite its brevity, an abstract requires a deep immersion into the researched area and the ability to concisely present the essence of the problematic issues addressed in the article, as well as describe the main results obtained by the authors. It is important to make the abstract not only concise but also engaging, encouraging the reader to turn to the main material.

A significant component of academic writing, which is also connected to scientific communication, is the composition of reviews—on articles, textbooks, monographs, etc. Future master's students try their hand at reviewing scientific articles in their field of study, evaluating their relevance, theoretical and practical significance and scientific novelty, while identifying aspects that need correction. This experience allows them to look at the process of conducting scientific work from the outside, to reflect on the requirements for publications and, ultimately, to make the process of creating their own scientific research (a scientific article) clearer, more logical and more substantive.

Both theses and examples of abstracts and reviews are discussed during practical classes, as "discussion and the ability to convey one's position to others are essential characteristics of genuine scientific communication" [3, p. 10].

The final graded assignment within the discipline is the preparation of a referenced review of scientific sources in accordance with the topic of the master's final qualification work. This task allows for checking the level of developed academic literacy, i.e., both academic reading skills (all the mentioned strategies) and academic writing skills. Moreover, its execution enables immersion into the research question, which, evidently, begins with the study of the extent to which the scientific problem has been explored—existing monographs, scientific articles, educational and methodological literature, archival materials and other sources.

The result of the study of the dominants and the current state of professional education in the master's program in the field of 54.04.02 Decorative and Applied Arts and Folk Crafts at the Russian University of traditional art crafts was a revision of the content and methodology of teaching one of the fundamental theoretical professional courses – "Theory of Traditional Artistic Crafts." The proven significance of mastering a large body of specialized works justified the need to develop academic literacy by forming skills in academic reading and writing, which was successfully implemented in practical classes.

Mastering a set of professional practical and theoretical disciplines is a significant condition for the development of one's own research activities. It allows for ensuring a level of professional training for master's students that meets the realities of the current sociocultural situation and the challenges of the time.

References

1. Aleksandrova N. M. Nauchno-issledovatel'skaya deyatel'nost' v podgotovke xudozhnikov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva: vzaimosvyaz' soderzhaniya i metodov obucheniya / N. M. Aleksandrova, I. K. Drakina, K. Zh. Amirgazin, V. V. Shapkin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (50). – S. 115-125. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-21.pdf (data obrashheniya: 11.02.2025).

2. Vanyushkina L. M. Nauchno-pedagogicheskaya shkola V. F. Maksimovich «Teoriya i praktika nepreryv'nogo professional'nogo obrazovaniya v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva»: fenomenologicheskaya xarakteristika / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 2 (28). – S. 56-66. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00028. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (data obrashheniya: 15.10.2024). – EDN: JJFMRJ.

3. Korotkina I. B. Akademicheskoe pis'mo: process, produkt i praktika : uchebnoe posobie dlya vuzov / I. B. Korotkina. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2025. – 349 s. – (Vy`sshee obrazovanie). – ISBN 978-5-534-20699-9. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Kosty`lev P. N. Akademicheskoe chtenie v gumanitarny`x naukax / P. N. Kosty`lev. – Tekst : e`lektronny`j // E`lektronnoe nauchnoe izdanie Al`manax Prostranstvo i Vremya. – 2015. – T. 10. – Vy`p. 1: Prostranstvo i vremya teksta. – URL: https://istina.msu.ru/media/publications/article/83b/cdc/17354744/2227-9490e-aprovr_e-ast10-1.2015.22.pdf?ysclid=m71nzzq0evw92590339 (data obrashheniya: 01.02.2025).

5. Ly`taeva M. A. Struktura akademicheskogo chteniya / M. A. Ly`taeva, E. A. Pestrikova // Pedagogika i psixologiya obrazovaniya. – Moskva, 2024. – № 3. – S. 153-173. – DOI: 10.31862/2500-297X-2024-3-153-173. – EDN: XZYQCQ. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Mirosnichenko S. A. Analiticheskoe chtenie kak sredstvo formirovaniya analiticheskoy i interpretacionnoj kompetencij u studentov yazykovogo vuza / S. A. Mirosnichenko, A. M. Lesoxina, L. N. Labazina // Yaroslavskij

pedagogicheskij vestnik. – Yaroslavl', 2015. – № 2 (2). – С. 147-151. – EDN: TQJVWH. – Текст : непосредственный.

7. Novosyolov M. N. Obuchenie akademicheskomu pis'mu / M. N. Novosyolov, S. N. Novosyolova // Problemy` romano-germanskoj filologii, pedagogiki i metodiki prepodavaniya inostranny`x yazy`kov. – Perm', 2017. – № 13. – С. 208-218. – EDN: YNTSFQ. – Текст : непосредственный.

8. Petrova E. Yu. Obuchenie akademicheskomu pis'mu: problemy` i resheniya / E. Yu. Petrova // Voprosy` zhurnalistiki, pedagogiki, yazy`koznaniya. – Belgorod, 2018. – № 1 (37). – С. 131-141. – DOI: 10.18413/2075-4574-2018-37-1-131-141. – EDN: ORRCXB. – Текст : непосредственный.

9. Rabochaya programma discipliny` «Teoriya i istoriya tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov» / I. I. Kurakina ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 179 s. – URL: https://www.vshni.ru/doc/uchprogr/bak/16_54_03_02_2024.pdf (data obrashheniya: 01.02.2025). – Текст : электронный.

10. Rabochaya programma discipliny` «Teoriya tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov» / I. I. Kurakina ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 66 s. – URL: https://www.vshni.ru/doc/uchprogr/mag/4_54_04_02_2024.pdf (data obrashheniya: 01.02.2025). – Текст : электронный.

11. Rabochij uchebny`j plan po programme bakalavriata 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`. – URL: https://www.vshni.ru/doc/up/54.03.02_24dr.pdf (data obrashheniya: 01.02.2025). – Текст : электронный.

12. Rabochij uchebny`j plan po programme magistratury` 54.04.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`. https://www.vshni.ru/doc/up/54.04.02_24_dr.pdf (data obrashheniya: 07.02.2025). – Текст : электронный.

13. Sajfulina E. V. Sovremennoe sostoyanie i tendencii razvitiya neprery`vnogo vy`sshego obrazovaniya v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki / E. V. Sajfulina. – Текст: электронный // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3 (41). – С. 89-97. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-89-97. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-11.pdf (data obrashheniya: 11.02.2025). – EDN: IKCDYQ.

14. Shapovalova I. A. Nauchno-issledovatel`skaya deyatel`nost` kak resurs razvitiya tvorchestva budushhix xudozhnikov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva i narodny`x promy`slov / I. A. Shapovalova – Текст: электронный // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 3 (29). – С. 43-51. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00046. – EDN: IEOTJJ. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-05.pdf (data obrashheniya: 11.02.2025).

15. Sherexova O. M. Formirovanie akademicheskoy gramotnosti u magistrantov v processe izucheniya inostrannogo yazy`ka v sfere professional`noj kommunikacii / O. M. Sherexova // Vy`sshee obrazovanie v Rossii. – Moskva, 2022. – № 5 (31). – С. 150-166. – EDN: WZTFOC. – Текст : непосредственный.

Семенова Е.И., директор Сибирского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 644045 г. Омск, ул. М. Никифорова, д. 5, e-mail: elena-andreenko@mail.ru

Seменова E.I., director of the Siberian institute of traditional applied arts – branch of the Russian University of traditional art crafts, 644045 Omsk, M. Nikiforova str., 5, e-mail: elena-andreenko@mail.ru

Регионально-исторический компонент содержания обучения истории искусств как неотъемлемая составляющая профессиональной подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов
The regional-historical component of art history education as an integral part of the professional training of future artists in traditional art crafts

Аннотация. В статье исследуется роль регионально-исторического компонента содержания обучения истории искусств в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов. Обосновывается необходимость его включения как обязательной составляющей в программу учебной практики «Изучение памятников архитектуры и искусства», которая фокусируется на памятниках культурного наследия малой Родины и углубляет содержание курса истории искусств, служит основой для развития исследовательских навыков студентов. Автор выделяет основные феноменологические характеристики содержания регионального компонента, включая исследование памятников в контексте культурной специфики региона. В статье подчеркивается значимость регионального компонента для формирования национального самосознания, обогащения общекультурной компетенции и развития профессионального кругозора обучающихся посредством изучения и анализа подлинных памятников искусства региона.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, профессиональное образование, история искусств, региональный компонент, исследовательская деятельность, внеаудиторное образование, образовательные путешествия.

Abstract. The article examines the role of the regional historical component of art history education in secondary vocational education in the field of traditional arts and crafts. The necessity of its inclusion as a mandatory component in the program of the educational practice "Studying monuments of architecture and art", which focuses on the monuments of the cultural heritage of the small Homeland and deepens the content of the course of art history, serves as the basis for the development of research skills of students, is substantiated. The author identifies the main phenomenological characteristics of the content of the regional component, including the study of monuments in the context of the cultural specifics of the

region. The article highlights the importance of the regional component for the formation of national identity, the enrichment of general cultural competence and the development of professional horizons of students through the study and analysis of authentic art monuments of the region.

Keywords: traditional applied art, vocational education, art history, regional component, research activities, extracurricular education, educational travel.

История искусств является обязательным элементом подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов, обеспечивающим взаимосвязанное единство формирования общекультурного кругозора и профессиональной состоятельности будущих художников традиционных художественных промыслов.

Исследование современного состояния обучения истории искусств в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов позволило установить отсутствие регионального компонента в содержании большинства учебных программ [6, с. 59].

Исключение регионального искусства имеет особенно негативные образовательные и личностные последствия для подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов. Знание художественно-стилистических, технико-технологических, колористических особенностей регионального искусства и, прежде всего, традиционных художественных промыслов, сформировавшихся в исторических центрах, представляется определяющим фактором глубокого понимания уникальности художественного наследия и культурных традиций конкретного региона [5]. Включение регионального компонента в содержание программы истории искусств позволяет изучать и интерпретировать произведения искусства, созданные в регионе, анализировать их культурное и историческое значение, стимулирует развитие аналитических и исследовательских способностей будущих художников традиционных художественных промыслов, содействует пониманию взаимосвязей между художественными традициями различных регионов и культур.

Региональный компонент является частью разработанного трехкомпонентного комплекса содержания обучения истории искусств в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов и реализуется в формате внеаудиторной деятельности.

Тезис о необходимости регионального компонента как обязательной составляющей содержания истории искусств стал основополагающим при разработке программы учебной практики «Изучение памятников архитектуры и искусства», которая позиционируется как пропедевтика основ исследовательской деятельности обучающихся [7].

Региональный компонент основан на изучении памятников культурного наследия малой Родины и реализуется в формате учебной практики «Изучение памятников искусства», которая дополняет и углубляет содержание обучения истории искусств. Региональный компонент позволяет изучить

и интерпретировать произведения искусства, созданные в регионе, анализировать их культурное и историческое значение, восполнить содержательные пробелы, касающиеся истории возникновения и современного состояния традиционных художественных промыслов в регионе, а также знакомить с их художественно-стилистическими и технико-технологическими особенностями, не охваченными содержанием истории искусств.

Цель регионального компонента содержания обучения истории искусств – создание условий для развития исследовательских навыков обучающихся; понимания ими взаимосвязей между художественными традициями различных регионов и культур; формирования национального самосознания; обогащения общекультурной компетенции; развития эстетического и профессионального кругозора; накопления опыта изучения и анализа подлинных памятников изобразительного искусства, архитектуры и произведений традиционного прикладного искусства; совершенствования навыков работы в городском и музейном пространстве.

Раскроем основные феноменологические характеристики содержания обучения региональному компоненту истории искусств.

Региональный компонент предполагает, что в центре изучения находятся памятники культурного наследия данной территории, т.е. структурной географической единицей является область или край. Памятники, расположенные на ее территории, и являются объектом исследования.

Содержание данного компонента определяется культурным контекстом региона: наличием или отсутствием памятников культурного наследия разных исторических периодов, что не предполагает обязательного раскрытия всех этапов развития искусства каждого цивилизационного периода.

Вполне очевидно, в разных регионах «набор» памятников будет различаться в зависимости от истории региона, географического расположения, социокультурной ситуации и др. Поэтому для каждого региона – центра исторического возникновения различных традиционных художественных промыслов, в которых расположены филиалы Российского университета традиционных художественных промыслов, содержание будет формироваться с учетом этой региональной специфики. Для каждого региона определен свой уникальный фокус изучения региональных памятников культурного наследия.

- Институт традиционного прикладного искусства (Москва): изучение уникальных высокохудожественных памятников и объектов культуры Москвы и Московской области, а также исследование местных традиционных художественных промыслов (художественные лаки (федоскинская лаковая миниатюрная живопись, жостовская роспись по металлу, московское письмо); художественная керамика (гжельская керамика, фарфоро-фаянсовое производство в Вербилках, Дулево); художественная роспись ткани (павловопосадские набивные платки); художественная резьба по дереву (богородская резьба, абрамцево-кудринская резьба по дереву); народная

игрушка (сергиево-посадская игрушка, клинская елочная игрушка), художественная вышивка (московская) и др.) на экспозициях музеев и центров развития традиционной культуры;

- Сергиево-Посадский институт игрушки (Московская область): изучение Сергиево-Посадского монастыря как культуuroобразующей основы формирования художественного наследия региона, его культурного влияния, исследование традиций старинных промыслов «Игрушечной столицы»;

- Богородский институт художественной резьбы по дереву (Московская область): изучение памятников архитектуры и искусства в с. Богородском и соседних районах: деревянное зодчество (техники и стили художественной резьбы по дереву, характерные для региона), культовая архитектура, декоративно-прикладное искусство;

- Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи (Московская область): исследование культовой шатровой деревянной архитектуры (Храм Николая Чудотворца) и особенностей деревянного зодчества XIX века, изучение федоскинской лаковой миниатюры, ее истории и современных тенденций на экспозиции Московского областного музея народных художественных промыслов и музейно-выставочного пространства «Лукутинские традиции»;

- Холуйский институт лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова (Ивановская область): исследование архитектурных особенностей храмового комплекса и икон XVI века, выявление специфики холуйской иконы на экспозиции Государственного музея холуйского искусства, изучение художественных и технологических характеристик лаковой миниатюрной живописи на Холуйской художественной фабрике лаковой миниатюры;

- Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова (Владимирская область): изучение стилистики классицизма в архитектуре: Женская обитель Святителя Иоанна Милостивого и Свято-Богоявленский монастырь, определение планировочной структуры и архитектуры крупного старинного села – застройка ул. Ленина, Ленинградской, Советской, 1-ой Набережной и Базарного переулка, анализ живописных традиций и современного творчества художников Мстеры (работа на экспозиции художественного музея);

- Рязанский институт традиционного прикладного искусства (Рязань): изучение особенностей средневековой и классицистической архитектуры исторического ансамбля Рязанского кремля, древнерусского облика церкви Спаса Преображения на Яру, исследование художественного образа через средства художественной выразительности на примере памятника поэту Сергею Есенину, анализ произведений зарубежного и отечественного искусства на экспозиции художественного музея им. И.П. Пожалостина;

- Сибирский институт традиционного прикладного искусства (Омск): исследование памятников культуры Омского Прииртышья с древнейших времен до XX века, многообразие архитектурных стилей (классика, барокко, модерн, деревянное зодчество), изучение произведений отечественного

и зарубежного искусства в коллекции художественного музея им. М.А. Врубеля, Омская крепость как памятник оборонительных и защитных сооружений XVIII века, изучение традиционных художественных промыслов (художественная обработка изделий из кожи, урало-сибирская роспись), характерных для культурного наследия Омской области [7].

Принципиально важной особенностью регионального компонента является то, что в ходе учебной исследовательской практики студенты получают возможность не только освоить основы научного исследования, но осуществляют это при изучении подлинных памятников культуры [3], работают с разными типами архитектурных построек непосредственно в городском пространстве, произведениями изобразительного искусства и традиционных художественных промыслов – в художественных и краеведческих музеях, музеях предприятий (музей игрушки на Богородской фабрике художественной резьбы с. Богородское, Жостовская фабрика декоративной росписи деревня Жостово, Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама г. Сергиев Посад). Это дает возможность применить исследовательские навыки непосредственно, а не в лабораторных условиях, по репродукциям, изображениям в Интернете или копиям.

- Практика, осуществляемая в формате исследовательской деятельности в городском и музейном пространствах г. Омска, охватывает широкий спектр тематик, объединенных общей идеей значимости изучения культурного наследия региона. Содержание учебной практики «Изучение памятников искусства» разработано на примере культурного наследия Омского Прииртышья и включает двенадцать тем [7]. Раскроем содержание некоторых.

- «Памятники древнейшего искусства на территории Омского Прииртышья», предполагающие исследование древних археологических памятников каменного, бронзового, раннего железного веков и средневековья;

- «Этническое многообразие традиционных художественных промыслов Сибири»: исследование традиционных изделий из кожи и меха; резьба по кости; художественная вышивка, урало-сибирская роспись: выявление характерных художественных особенностей изделий, связанных с национальными религиозными и культурными традициями древних этносов данного региона; художественные приемы обработки кожи и меха; характерные черты домовой росписи, используемые в стилистике произведений, оформленных урало-сибирской росписью;

- «Сибирский град Петров»: знакомство с историей края вторая половина XVI-конец XVIII в. посредством исследования музейных комплексов историко-антропологических реконструкций в Омском историко-краеведческом музее, изучение предметов быта;

- «Омская крепость – памятник архитектуры XVIII века»: изучение природного ландшафта Омской крепости, основных архитектурных сооружений крепостного комплекса и их предназначения. Выявление характерных архитектурных особенностей, сравнительный анализ с крепостными постройками западной Европы: общее и различное, черты

классицизма и барокко – сравнительный анализ. Воскресенский военный собор – духовный центр крепостного комплекса;

- «Традиционные художественные промыслы России»: исследование коллекции предметов традиционного прикладного искусства в собрании художественного музея им. М.А. Врубеля: образцов золотосеребряного кружева XVII в., набивных тканей XVII – XIX вв., золотного шитья XVIII – XIX вв., коллекции керамики, ткачества (многоремизное, браное, закладное, полотняного переплетения), вышивки, резные и расписные изделия из дерева (прялки, детали ткацкого станка, утварь) русского населения Омского Прииртышья конца XIX – первой трети XX в., росписей Хохломы и Полхов-Майдана, лаковой миниатюрной живописи Палеха, Мстеры, каслинского художественного литья, ростовской финифти, художественной резьбы по кости, Жостовской и Нижнетагильской декоративной росписи. Выявление характерных художественных особенностей изделий, связанных с культурными традициями России: эстетических, регионально-исторических, технико- технологических;

- «Искусство и социальные проекты в Омском Прииртышье»: изучение влияния искусства на социальные процессы и проекты, направленные на культурное развитие региона.

Возможность непосредственного изучения подлинных памятников культурного наследия открывает огромные возможности для инновационных форм организации деятельности обучающихся, ориентированных на создание собственных текстов культуры. Самостоятельное исследование без посредника в лице экскурсовода или лектора (к их услугам можно прибегать, если у обучающихся возникает такая потребность) обеспечивает диалоговое взаимодействие с объектами культуры: осмысление фактов и размышление над собственным реальным опытом исследования, когда формируются, обозначаются, высказываются разные мнения [2].

Деятельностный характер исследования опирается не на силу мнений признанных авторитетов («чужие тексты»), а на эксперимент, исследование разнообразных объектов материального мира, имеющее целью создание собственных «текстов», продуцирование гипотез, версий, теорий и их обоснование [3].

Дополнение методического арсенала образовательного процесса внеаудиторными методами познания окружающего мира способно создать образовательную среду, в которой личность имеет возможность избавиться от привычной роли «потребителя» готовых истин и реализовать собственные познавательные потребности, используя и обобщая субъективный опыт. Пространство внеаудиторного образования в наибольшей степени отвечает задачам развития креативности мышления, освобождения от ограничений, сковывающих творчество, выработке навыков нестандартного подхода к любым проблемам [1].

Поясним на примере. Наиболее педагогически эффективными являются такие формы организации деятельности обучающихся как образовательные путешествия [4], самостоятельные исследования подлинных памятников

искусства, создание и реализация социальных и творческих проектов, дискуссии.

Основу взаимодействия с памятниками регионального культурного значения составляет исследовательский подход и знание основ визуальной коммуникации, что предполагает переход от простого наблюдения к интерпретации и созданию собственных текстов культуры [2]. С этой целью разработаны групповые и индивидуальные маршруты образовательных путешествий в городском и музейном пространстве, структурированные алгоритмом вопросов.

Образовательное путешествие – особый метод исследования, осуществляемый в городских или музейных пространствах, являющихся хранителями культурного наследия человечества. В начале путешествия формулируется конкретная проблема, которая подлежит осмыслению и анализу в ходе самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся. Своеобразной дорожной картой образовательного путешествия является маршрутный лист – подробный план исследования, включающий последовательность действий и ключевые этапы; обозначение конкретных мест или экспонатов, которые необходимо изучить. Итогом работы может стать эссе, доклад, выставка, проект, участие в дискуссии.

Проанализируем содержание и формы организации деятельности обучающихся на примере логики маршрутного листа образовательного путешествия «О чем рассказывают нам древние памятники Омского Прииртышья» [7, с. 36].

Тема путешествия: Памятники древней культуры на территории Омского Прииртышья.

Вопрос/ проблема: Какие факторы и обстоятельства повлияли на формирование традиций промыслов Омского Прииртышья? Как и зачем древние мастера сочетали утилитарное и символическое назначение в артефактах?

Омский историко-краеведческий музей является настоящим кладом знаний о месте, в котором мы живем. Его посещение – возможность расширить кругозор, узнать об истории Омска, увидеть экспонаты, которые могут рассказать об его удивительной истории.

Прежде чем отправиться в путешествие, необходимо определить залы, в которых размещена Археологическая коллекция музея. Для этого воспользуйтесь справочной информацией на 1 этаже: планы музея на стойках и компьютерные программы. Проложите оптимальный маршрут движения.

Вы нашли ту часть музейной экспозиции, которая поможет вам ответить на вопрос путешествия.

1. Рассмотрите экспозицию и найдите артефакты, представленные в витринах, посвященные каменному веку. Попробуйте атрибутировать предметы, найденные в ходе раскопок, запишите их названия, материал, из которого они изготовлены? О каких занятиях первых поселенцев Омского Прииртышья они свидетельствуют?

2. Есть ли среди исследованных вами предметов те, которые, по вашему мнению, могли использовать при индивидуальной и коллективной охоте? Запишите их названия. Подумайте, на каких животных леса, лесостепи и степи могли охотиться древние люди, населявшие регион? Найдите этих животных в экспозиции музея, посвященной природным зонам Омской области (2 этаж), запишите их названия.

3. Поразмышляйте, что помимо пищи убитые животные могли дать древним людям. Предположите, на развитие каких промыслов могла повлиять охота? Найдите 6-8 артефактов, выполненных из кости. Рассмотрите их и предположите, для чего могли использоваться? Зарисуйте примеры орнамента и резьбы артефактов. Зачем древние мастера украшали утилитарные предметы?

4. Найдите на экспозиции изделия из кожи и меха, выполненные древними мастерами в разные эпохи. Рассмотрите их, предположите утилитарное назначение. Определите, есть ли отличия в технологии изготовления и художественной стилистике оформления изделий. Можно ли заметить закономерность в использовании художественных приемов при оформлении одежды? Обувя? Конской амуниции? Сумок? Лошадиной сбруи? Зарисуйте примеры наиболее интересных и понравившихся вам орнаментов и аппликаций.

5. Найдите в экспозиции предметы древней керамики. Рассмотрите сосуды: форму, орнамент, детали. Какие виды орнамента использовали древние гончары? Попробуйте определить, как форма и предназначение сосуда связаны с видом орнамента. Зарисуйте орнаменты, которые встречаются чаще всего.

6. Внимательно рассмотрите зарисовки видов орнамента на изделиях из кости, меха, кожи и керамики. Сравните их. Повторяются ли виды орнамента в изделиях разных художественных промыслов? Приведите конкретные примеры. Как вы можете это объяснить?

7. «Жемчужина» Археологической коллекции – культовые литые изделия кулайской культуры. Рассмотрите артефакты. Перечислите наиболее интересные художественные образы, отлитые в изделиях. Как вы считаете, почему именно эти образы были созданы древними художниками? Какой символический смысл они хранят?

Вы изучили Археологическую коллекцию музея, с артефактами которой связано возникновение и развитие древних художественных промыслов. В качестве итогового вам предстоит выполнить творческое задание.

Вспомните орнаменты, которые использовали древние художники для оформления своих изделий. Подумайте, насколько современной представляется вам стилистика этих древних образов? Создайте проект собственного изделия, используя элементы этих орнаментов. Не забудьте, что каждый орнамент имеет не только декоративное значение, но

и символический смысл. Постарайтесь сделать такой проект, в котором оба эти качества орнамента будут максимально раскрыты.

Выделим ряд преимуществ такой формы работы:

- работа с подлинными культурными памятниками позволяет обучающимся овладеть знаниями о специфических объектах и раритетах региона, представляющих уникальность именно этого места;

- исследование древних артефактов дает понимание влияния географического положения, технологий обработки материалов на формирование видов традиционного прикладного искусства данного региона [3];

- изучение закономерностей в использовании художественных приемов при оформлении одежды, обуви, амуниции, сумок и лошадиной сбруи помогает обучающимся осваивать культурные традиции и символику декоративных элементов, приобретать практические навыки в традиционных техниках оформления изделий из кожи;

- анализ предметов древней керамики позволяет сравнить творчество местных и античных мастеров, изучить виды орнамента, использованные древними гончарами, определить, как форма и предназначение сосуда связаны с видом орнамента, установить сочетание символического и утилитарного значения вещи;

- сравнение видов орнамента на изделиях из кости, меха, кожи и керамики способствует выявлению общих повторяющихся мотивов в изделиях разных художественных промыслов;

- исследование культовых литых изделий кулайской культуры углубляет представление о средствах воплощения художественного образа и его символического значения;

- творческий проект предоставляет возможность применять различные средства художественной выразительности: композицию, форму, ритм, пропорции, фактуру и колорит, в процессе создания произведений.

Апробация подобной формы проведения учебной практики доказала, что включение регионального компонента в содержание обучения истории искусств решает три важнейшие задачи.

1. Пропедевтика научно-исследовательской деятельности обучающихся.

Изучение регионального компонента – важный этап освоения основ научно-исследовательской деятельности, возможность применить уже накопленные теоретические знания и практические навыки исследования в процессе непосредственного изучения подлинных памятников культуры региона, необходимые для проведения самостоятельных исследований в будущей профессиональной деятельности.

Обозначим наиболее значимые первичные навыки исследовательской работы:

- формирование навыка и опыта визуальной коммуникации, необходимых для исследований произведений художественной культуры, в том числе традиционных художественных промыслов;

- выявление, анализ и оценивание особенностей художественных произведений различных видов искусства и средств создания художественного образа (колористических, конструктивных, технологических, композиционных);

- исследование подлинных памятников культуры в естественных условиях, выявление их особенностей, которые невозможно определить при работе с копиями и репродукциями;

- работы с научной литературой в ходе выполнения заданий образовательного путешествия;

- выявление взаимосвязи между историческими особенностями региона, которые оказывают влияние на его художественную культуру, в первую очередь на традиционные художественные промыслы.

Все навыки, которые используются при анализе произведений искусства различных видов, применимы при исследовании памятников традиционных художественных промыслов.

2. Знакомство с культурным наследием малой Родины.

Интеграция регионального компонента в содержание обучения истории искусств способствует углубленному изучению культурного наследия конкретного региона, что является важным аспектом в формировании целостного понимания мировой и отечественной истории искусств.

3. Воспитание патриотизма.

Знакомство с культурным наследием малой Родины способствует формированию у будущих художников традиционных художественных промыслов чувства гордости за культурное наследие России, уважение к национальным традициям и истории. Обучающиеся начинают осознавать ценность и уникальность культурного вклада своего региона, что стимулирует их стремление к сохранению и развитию традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Ванюшкина, Л. М. Внеаудиторное образование – путь в открытое образовательное пространство : монография / Л. М. Ванюшкина. – Санкт-Петербург : Лита, 2003. – 223 с. – Текст: непосредственный.

2. Ванюшкина, Л. М. Искусство быть зрителем : к проблеме формирования опыта визуальной коммуникации будущих художников традиционного прикладного искусства в пространстве музея / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров. – Текст : непосредственный // Психолого-педагогический поиск. – Москва, 2019. – № 1 (49). – С. 151-161. – EDN FOIPAT.

3. Ванюшкина, Л. М. Исследование вещи как фактор развития исследовательских навыков студентов художественного вуза / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров. – Текст : непосредственный // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск, 2019. – № 3 (76). – С. 22-25. – EDN AJUBCC.

4. Коробкова, Е. Н. Образовательное путешествие как педагогический метод: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук / Коробкова Елена Николаевна. – Санкт-Петербург, 2004. – 232 с. – EDN NMRRWD. – Текст: непосредственный.

5. Куракина, И. И. Теория и история традиционного прикладного искусства в профильной подготовке бакалавров в области традиционных художественных промыслов: монография / И. И. Куракина; Высшая школа народных искусств; под научной редакцией Л. М. Ванюшкиной. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2019. – 185 с. – Текст: непосредственный.

6. Семенова, Е. И. Современное состояние обучения истории искусств будущих художников традиционных художественных промыслов / Е. И. Семенова. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование: электронный журнал. – 2024. – № 1 (48). – С. 54-73. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-54-73. – EDN XIKGCA. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-07.pdf.

7. Семенова, Е. И. История искусств: учебно-методический комплекс. Часть II. Рабочая программа учебной практики «Изучение памятников искусства» (на примере г. Омска) для обучающихся по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (среднее профессиональное образование) / под научной редакцией Л. М. Ванюшкиной. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2024. – 42 с. – ISBN 978-5-907569-46-1. – Текст: непосредственный.

References

1. Vanyushkina, L. M. Vneauditornoe obrazovanie – put` v otkry`toe obrazovatel`noe prostranstvo: monografiya / L. M. Vanyushkina. – Sankt-Peterburg: Lita, 2003. – 223 s. – Tekst: neposredstvenny`j.

2. Vanyushkina, L. M. Iskusstvo by`t` zritelem: k probleme formirovaniya opy`ta vizual`noj kommunikacii budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva v prostranstve muzeya / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Tekst: neposredstvenny`j // Psixologo-pedagogicheskij poisk. – Moskva, 2019. – № 1 (49). – S. 151-161. – EDN FOIPAT.

3. Vanyushkina, L. M. Issledovanie veshhi kak faktor razvitiya issledovatel`skix navy`kov studentov xudozhestvennogo vuza / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Tekst: neposredstvenny`j // Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk, 2019. – № 3 (76). – S. 22-25. – EDN AJUBCC.

4. Korobkova, E. N. Obrazovatel`noe puteshestvie kak pedagogicheskij metod: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchyonoy stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Korobkova Elena Nikolaevna. – Sankt-Peterburg, 2004. – 232 s. – EDN NMRRWD. – Tekst: neposredstvenny`j.

5. Kurakina, I. I. Teoriya i istoriya tradicionnogo prikladnogo iskusstva v profil`noj podgotovke bakalavrov v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov : monografiya / I. I. Kurakina ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv ; pod nauchnoj redakciej L. M. Vanyushkinoj. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2019. – 185 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Semenova, E. I. Sovremennoe sostoyanie obucheniya istorii iskusstv budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / E. I. Semenova. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2024. – № 1 (48). – S. 54-73. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-54-73. – EDN XIXGCA. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-07.pdf.

7. Semenova, E. I. Istoriya iskusstv : uchebno-metodicheskij kompleks. Chast` II. Rabochaya programma uchebnoj praktiki «Izuchenie pamyatnikov iskusstva» (na primere g. Omska) dlya obuchayushhixsya po special`nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam) (srednee professional`noe obrazovanie) / pod nauchnoj redakciej L. M. Vanyushkinoj. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 42 s. – ISBN 978-5-907569-46-1. – Tekst : neposredstvenny`j.

Semenova E.I., director of the siberian Institute of traditional applied arts – branch of the Russian University of traditional art crafts, 644045 Omsk, M. Nikiforova str., 5, e-mail: elena-andreenko@mail.ru

The regional-historical component of art history education as an integral part of the professional training of future artists in traditional art crafts

Abstract. The article examines the role of the regional historical component of art history education in secondary vocational education in the field of traditional arts and crafts. The necessity of its inclusion as a mandatory component in the program of the educational practice "Studying monuments of architecture and art", which focuses on the monuments of the cultural heritage of the small Homeland and deepens the content of the course of art history, serves as the basis for the development of research skills of students, is substantiated. The author identifies the main phenomenological characteristics of the content of the regional component, including the study of monuments in the context of the cultural specifics of the region. The article highlights the importance of the regional component for the formation of national identity, the enrichment of general cultural competence and the development of professional horizons of students through the study and analysis of authentic art monuments of the region.

Keywords: traditional applied art, vocational education, art history, regional component, research activities, extracurricular education, educational travel.

The history of art is a mandatory component in the training of future artists in traditional art crafts, ensuring the interdependent unity of the formation of a general cultural outlook and the professional competence of future artists in traditional art crafts.

A study of the current state of art history education in secondary vocational education in the field of traditional art crafts revealed the absence of a regional component in the content of most curricula [6, p. 59].

The exclusion of regional art has particularly negative educational and personal consequences for the training of future artists in traditional art crafts. Knowledge of the artistic-stylistic, technical-technological and coloristic features of regional art, and above all, traditional art crafts that have developed in historical centers, is a defining factor in deeply understanding the uniqueness of the artistic heritage and cultural traditions of a specific region [5]. The inclusion of a regional component in the art history curriculum allows for the study and interpretation of artworks created in the region, the analysis of their cultural and historical significance and stimulates the development of analytical and research skills in future artists of traditional art crafts. It also facilitates an understanding of the interconnections between the artistic traditions of different regions and cultures.

The regional component is part of the developed three-component complex of the content of art history education in secondary vocational education in the field of traditional art crafts and is implemented in the format of extracurricular activities. The thesis on the necessity of the regional component as a mandatory part of the content of art history became fundamental in the development of the educational practice program "Study of Monuments of Architecture and Art," which is positioned as a propaedeutic to the basics of research activities for students [7].

The regional component is based on the study of cultural heritage monuments of the native region and is implemented in the format of the educational practice "Study of Art Monuments," which complements and deepens the content of art history education. The regional component allows for the study and interpretation of artworks created in the region, the analysis of their cultural and historical significance and fills content gaps related to the history of the emergence and current state of traditional art crafts in the region. It also introduces students to their artistic-stylistic and technical-technological features, which are not covered by the content of art history.

The goal of the regional component in the content of art history education is to create conditions for the development of research skills among students; to help them understand the interrelationships between the artistic traditions of different regions and cultures; to foster national identity; to enrich general cultural competence; to develop aesthetic and professional horizons; to accumulate experience in studying and analyzing authentic monuments of fine art, architecture and traditional applied art; and to improve skills in working in urban and museum spaces.

Let's explore the main phenomenological characteristics of the content of teaching the regional component of art history.

- The regional component emphasizes the study of cultural heritage monuments specific to a given territory. The structural geographic unit is typically a region, such as an oblast or krai. The monuments located within this territory become the primary objects of study.

- The content of this component is shaped by the cultural context of the region, which may include the presence or absence of cultural heritage monuments from different historical periods. This does not necessitate covering all stages of art development for each civilizational period.

It is quite evident that the "set" of monuments will vary across different regions depending on the region's history, geographical location, sociocultural situation, and other factors. Therefore, for each region—centers of historical origin of various traditional art crafts, where branches of the Russian University of traditional art crafts are located—the content will be shaped with consideration for this regional specificity. Each region has its own unique focus on the study of regional cultural heritage monuments.

The Institute of Traditional Applied Arts (Moscow) focuses on the study of unique, high-art monuments and cultural objects in Moscow and the Moscow region, as well as the investigation of local traditional art crafts. These include Artistic

Lacquerware (Fedoskino lacquer miniature painting, Zhostovo metal painting, Moscow letter); Artistic Ceramics (Gzhel ceramics, porcelain and faience production in Verbilki, Dulevo); Artistic Fabric Painting (Pavlovo Posad printed scarves); Wood Carving (Bogorodsk woodcarving, Abramtsevo-Kudrin woodcarving); Folk Toys (Sergiev Posad toys, Klin Christmas tree toys); Artistic Embroidery (Moscow embroidery). These crafts are studied through museum exhibitions and centers dedicated to the development of traditional culture;

The Sergiev Posad Institute of Toys (Moscow Region) focuses on the study of the Sergiev Posad Monastery as a cultural foundation for the formation of the region's artistic heritage and its cultural influence. The institute also investigates the traditions of the ancient crafts of the "Toy Capital";

The Bogorodsky Institute of Wood Carving (Moscow Region) focuses on the study of architectural and artistic monuments in the village of Bogorodskoye and neighboring districts. This includes: Wooden Architecture (Techniques and styles of wood carving characteristic of the region), Sacred Architecture, Decorative and Applied Arts;

The Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting (Moscow Region) focuses on the study of: sacred wooden tent-roof architecture (the Church of St. Nicholas the Wonderworker) and characteristics of 19th Century Wooden Architecture, history and contemporary trends of Fedoskino Lacquer Miniature Painting as exhibited in the Moscow Regional Museum of Folk Art Crafts and the museum-exhibition space "Lukutin Traditions";

The Kholuy Institute of Lacquer Miniature Painting named after N.N. Kharlamov (Ivanovo Region) focuses on the study of Architectural Features of Temple Complexes and 16th-Century Icons, Identifying the specific traits of Kholuy icons at the State Museum of Kholuy Art, Studying the artistic and technological characteristics of lacquer miniature painting at the Kholuy Art Factory of Lacquer Miniatures;

The Mstyora Institute of Lacquer Miniature Painting named after F.A. Modorov (Vladimir Region) focuses on the study of: Investigating the stylistic elements of classicism in architecture like the Female Convent of Saint John the Merciful and the Holy Epiphany Monastery; Analyzing the planning structure and architecture of large historic villages, specifically focusing on the development along Lenin Street, Leningradskaya and Sovetskaya Streets, Pervaya Naberezhnaya and Bazarny Lane; Examining both historical and modern painting traditions of Mstyora artists, including their work displayed at the art museum;

The Ryazan Institute of Traditional Applied Arts (Ryazan): studying the features of medieval and classical architecture of the historical ensemble of the Ryazan Kremlin, the Old Russian appearance of the Church of the Transfiguration of the Savior on Yar, exploring the artistic image through means of artistic expression using the example of the monument to the poet Sergei Yesenin, analyzing works of foreign and domestic art at the exhibition of the I.P. Pozhalostin Art Museum;

Siberian Institute of Traditional Applied Arts (Omsk): researching cultural monuments of the Omsk's Irtysh River area from ancient times to the 20th century,

diversity of architectural styles (classicism, baroque, modern, wooden architecture), studying works of domestic and foreign art in the collection of the M.A. Vrubel Art Museum, the Omsk Fortress as a monument of defensive structures of the 18th century, studying traditional arts and crafts (artistic processing of leather products, Ural-Siberian painting), characteristic of the cultural heritage of the Omsk region [7].

- A fundamentally important feature of the regional component is that during their academic research practice, students not only learn the basics of scientific research but also apply these skills while studying authentic cultural monuments [3]. They work with various types of architectural structures directly within urban spaces and engage with works of fine art and traditional crafts in art museums, local history museums and enterprise museums (such as the Toy Museum at the Bogorodskoye Carving Factory in Bogorodskoye village, the Zhostovo Decorative Painting Factory in Zhostovo village and the Pedagogical Toy Art Museum named after N.D. Bartram in Sergiev Posad). This approach allows them to develop practical research skills in real-world settings rather than relying solely on laboratory conditions, reproductions, internet images or copies.

- The practice carried out in the format of research activities in the urban and museum spaces of Omsk City covers a wide range of topics united by the common idea of the importance of studying the region's cultural heritage. The content of the educational practice "Study of Art Monuments" has been developed based on the cultural heritage of the Omsk's Irtysh River area and includes twelve themes [7]. Let us explore some of them.

- "Monuments of Ancient Art in the Territory of the Omsk's Irtysh River area", which involves the study of ancient archaeological sites from the Stone, Bronze, Early Iron Ages and Middle Ages;

- "Ethnic Diversity of Traditional Siberian Crafts": the study of traditional items made from leather and fur; bone carving; artistic embroidery, Ural-Siberian painting; identification of distinctive artistic characteristics of artifacts associated with national religious and cultural traditions of ancient ethnic groups in this region; artistic techniques for processing leather and fur; characteristic features of house painting used in the style of works decorated with Ural-Siberian painting;

- "Siberian City of Peter": familiarization with the history of the region from the second half of the 16th to the end of the 18th centuries through the study of museum complexes of historical-anthropological reconstructions at the Omsk Historical and Local History Museum, examination of everyday objects;

- "Omsk Fortress — an Architectural Monument of the 18th Century": studying the natural landscape of the Omsk Fortress, its main architectural structures and their purposes. Identification of characteristic architectural features, comparative analysis with fortifications in Western Europe: similarities and differences, elements of classicism and baroque — a comparative analysis. The Resurrection Military Cathedral — the spiritual center of the fortress complex;

- "Traditional Folk Arts of Russia": studying the collection of traditional applied art objects in the collection of the M.A. Vrubel Art Museum: samples of gold and silver lace from the 17th century, printed fabrics from the 17th–19th centuries and gold embroidery from the 18th–19th centuries, collections of ceramics and weaving (including multi-harnessed, braided, woven-in and linen interlacing techniques), embroidered pieces, carved and painted wooden items (spinning wheels, parts of looms, utensils) created by the Russian population of the Omsk's Irtysh River area from the late 19th to the first third of the 20th century, paintings from Khokhloma and Polkhov-Maydan, lacquer miniature paintings from Palekh and Mstyora, Kaslin artistic casting, Rostov finift and artistic bone carving, Zhostovo and Nizhny Tagil decorative painting. Identification of the characteristic artistic features of artifacts connected to the cultural traditions of Russia: aesthetic, regional-historical, technical, and technological aspects;

- "Art and Social Projects in the Omsk's Irtysh River area ": examining the influence of art on social processes and projects aimed at the cultural development of the region.

- The opportunity to directly study genuine cultural heritage monuments provides immense possibilities for innovative forms of organizing student activities focused on creating original cultural texts. Independent research without intermediary figures such as tour guides or lecturers (whose services can be utilized if needed) ensures a dialogic interaction with cultural objects: reflection on facts and contemplation of personal research experiences, during which diverse opinions are formed, articulated and expressed [2].

The activity-based nature of research relies not on the authority of established opinions ("borrowed texts"), but on experimentation and investigation of various material world objects, aiming to create one's own "texts," generate hypotheses, versions, theories and substantiate them [3].

Expanding the methodological arsenal of the educational process with extramural methods of understanding the surrounding world can create an educational environment where individuals have the opportunity to break free from the conventional role of a "consumer" of ready-made truths and fulfill their cognitive needs by utilizing and synthesizing subjective experience. Extramural education best addresses the goals of fostering creative thinking, breaking free from constraints that hinder creativity and developing skills for unconventional approaches to any problem [1].

To illustrate, the most pedagogically effective forms of organizing student activities include educational journeys [4], independent research of authentic art monuments, creation and implementation of social and creative projects and discussions. The foundation of engagement with monuments of regional cultural significance lies in a research-oriented approach and knowledge of visual communication principles, which entails moving beyond mere observation toward interpretation and the creation of one's own cultural narratives [2]. To achieve this, group and individual routes for educational journeys within urban and museum environments have been designed, structured according to an algorithm of questions.

An educational journey is a special method of exploration conducted in urban or museum spaces that serve as repositories of human cultural heritage. At the beginning of the journey, a specific problem is formulated, which is then analyzed and reflected upon through the students' independent research activities. A route sheet serves as a roadmap for the educational journey—a detailed plan of investigation that outlines the sequence of actions and key stages, as well as identifying specific locations or exhibits to be studied. The outcome of this work may take the form of an essay, presentation, exhibition, project or participation in a discussion.

Let's analyze the content and organization of student activities using the example of the itinerary for the educational journey titled "What do the Ancient Monuments of the Omsk's Irtysh River area tell us?" [7, p. 36].

Theme of the Journey: Monuments of Ancient Culture in the Omsk's Irtysh River area.

Question/Problem: What factors and circumstances influenced the formation of craft traditions in the Omsk's Irtysh River area? How and why did ancient masters combine utilitarian and symbolic purposes in their artifacts?

The Omsk Historical and Local Lore Museum is a true treasure trove of knowledge about the place where we live. Visiting it offers an opportunity to broaden horizons, learn about the history of Omsk City and see exhibits that can narrate its remarkable story.

Before setting off on your journey, you need to identify the halls where the Archaeological Collection of the museum is located. For this purpose, utilize the reference information available on the ground floor: museum plans displayed on stands and computer programs. Plot the optimal route for your movement.

You have found the part of the museum exhibit that will help you answer the question posed by the journey.

1. Examine the exhibit and locate the artifacts presented in the display cases dedicated to the Stone Age. Try to attribute the objects discovered during excavations—record their names and the materials they are made from. What do these artifacts reveal about the occupations of the early settlers of the Omsk's Irtysh River area?

2. Among the artifacts you've examined, are there any that, in your opinion, could have been used for individual or collective hunting? Record their names. Think about what animals of the forest, forest-steppe and steppe regions might have been hunted by the ancient people who inhabited the area. Find representations of these animals in the museum's exhibit dedicated to the natural zones of the Omsk region (located on the 2nd floor) and record their names;

3. Reflect on what else, besides food, killed animals might have provided to ancient peoples. Speculate on how hunting might have influenced the development of certain crafts. Locate 6-8 artifacts made from bone. Observe them and hypothesize what they might have been used for. Sketch examples of ornamentation and carvings on these artifacts. Why do you think ancient craftsmen adorned utilitarian objects?

4. Locate items made from leather and fur, crafted by ancient artisans across different epochs, within the exhibit. Examine them and speculate on their utilitarian function. Determine whether there are distinctions in manufacturing technology and stylistic design among these items. Can you observe any patterns in the use of artistic techniques when decorating clothing? Footwear? Equipment? Bags? Horse harnesses? Sketch examples of the most interesting and appealing ornaments and appliqués;

5. Identify ancient ceramic items within the exhibit. Examine the vessels: note their shape, ornamentation and details. What types of ornamentation did ancient potters employ? Attempt to determine how the vessel's shape and intended use relate to the type of ornamentation. Sketch the motifs that appear most frequently;

6. Carefully examine the sketches of ornamental designs on items made from bone, fur, leather, and ceramics. Compare them. Are similar ornamental patterns repeated across different handicrafts? Provide concrete examples. How would you explain this similarity?

7. The "gem" of the Archaeological Collection—the cult cast artifacts of the Kulay culture. Examine these artifacts. List the most intriguing artistic images molded into these items. In your opinion, why were these particular images chosen by ancient artists? What symbolic meaning do they hold?

Having explored the Archaeological Collection of the museum, which is linked to the emergence and evolution of ancient crafts, you now face a creative assignment as a culmination of your learning. Recall the ornaments employed by ancient artists to adorn their creations. Consider how contemporary the aesthetics of these ancient motifs seem to you. Design a project for your own artifact, incorporating elements of these ornaments. Remember that each pattern carries both decorative value and symbolic meaning. Strive to create a design that fully reveals both qualities of the ornament.

Let's highlight several advantages of this form of work:

- Working with authentic cultural artifacts enables students to acquire knowledge about specific objects and rarities of the region that embody the uniqueness of this particular place;

- The study of ancient artifacts helps us understand, how the geographical location of a region and material processing technologies influence the development of traditional applied arts in that area [3];

- Studying the patterns in the use of artistic techniques for decorating clothing, footwear, ammunition, bags and horse harnesses helps students comprehend cultural traditions and the symbolism of decorative elements while acquiring practical skills in traditional leathercraft techniques;

- Analyzing ancient ceramic items allows one to compare the work of local and classical masters, examine ornamental styles used by ancient potters, determine how the shape and purpose of vessels are linked to their ornamentation,

and establish the interplay between symbolic and utilitarian meanings of these objects;

- Comparing ornamental designs on bone, fur, leather and ceramic products reveals recurring motifs across various artisan crafts;
- Examining cult cast artifacts from the Kulay culture refines our understanding of the means through which an artistic image is realized and its symbolic significance;
- The creative project offers an opportunity to apply various means of artistic expression—such as composition, form, rhythm, proportions, texture and color—in the process of creating works of art.

Pilot testing of such a format for academic practice has demonstrated that incorporating regional components into art history education addresses three critical objectives.

1. Laying the groundwork for students' research activities.

The study of regional components serves as a crucial stage in mastering the fundamentals of research activity, offering students the opportunity to apply accumulated theoretical knowledge and practical investigative skills in the direct examination of genuine cultural monuments within the region. This experience proves essential for conducting independent research in future professional endeavors.

Let's identify the most significant primary research skills:

- Developing visual communication skills necessary for researching works of artistic culture, including traditional handicrafts;
- Identifying, analyzing and evaluating the characteristics of artworks from different genres and forms of art, as well as the methods employed to create an artistic image (coloristic, structural, technological and compositional aspects);
- Studying authentic cultural artifacts in their natural settings, identifying features that cannot be discerned when working with copies or reproductions;
- Engaging with scholarly literature during educational travel assignments;
- Recognizing the relationship between historical characteristics of a region and their impact on its artistic culture, particularly on traditional handicrafts.

All the skills utilized in analyzing various types of artwork are fully applicable when studying monuments of traditional folk crafts.

2. Familiarization with the Cultural Heritage of one's Homeland.

Integrating a regional component into art history education encourages an in-depth exploration of a specific region's cultural heritage, which is vital for developing a comprehensive understanding of both global and national art histories. Students gain the opportunity to explore unique artistic traditions and monuments of their native land.

3. Fostering Patriotism.

Familiarity with the cultural heritage of one's homeland contributes to instilling pride in Russia's cultural legacy among future artists specializing in traditional crafts. It fosters respect for national traditions and history. As students

come to appreciate the value and uniqueness of their region's cultural contributions, they become more motivated to preserve and advance traditional artistic practices.

References

1. Vanyushkina, L. M. Vneauditornoe obrazovanie – put` v otkry`toe obrazovatel`noe prostranstvo : monografiya / L. M. Vanyushkina. – Sankt-Peterburg : Lita, 2003. – 223 s. – Tekst: neposredstvenny`j.
2. Vanyushkina, L. M. Iskusstvo by`t` zritelem : k probleme formirovaniya opy`ta vizual`noj kommunikacii budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva v prostranstve muzeya / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Tekst : neposredstvenny`j // Psixologo-pedagogicheskij poisk. – Moskva, 2019. – № 1 (49). – S. 151-161. – EDN FOIPAT.
3. Vanyushkina, L. M. Issledovanie veshhi kak faktor razvitiya issledovatel`skix navy`kov studentov xudozhestvennogo vuza / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Tekst : neposredstvenny`j // Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk, 2019. – № 3 (76). – S. 22-25. – EDN AJUBCC.
4. Korobkova, E. N. Obrazovatel`noe puteshestvie kak pedagogicheskij metod: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchyonoy stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Korobkova Elena Nikolaevna. – Sankt-Peterburg, 2004. – 232 s. – EDN NMRRWD. – Tekst: neposredstvenny`j.
5. Kurakina, I. I. Teoriya i istoriya tradicionnogo prikladnogo iskusstva v profil`noj podgotovke bakalavrov v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov : monografiya / I. I. Kurakina ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv ; pod nauchnoj redakciej L. M. Vanyushkinoj. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2019. – 185 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Semenova, E. I. Sovremennoe sostoyanie obucheniya istorii iskusstv budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / E. I. Semenova. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2024. – № 1 (48). – S. 54-73. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-54-73. – EDN XIKGCA. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-07.pdf.
7. Semenova, E. I. Istoriya iskusstv : uchebno-metodicheskij kompleks. Chast` II. Rabochaya programma uchebnoj praktiki «Izuchenie pamyatnikov iskusstva» (na primere g. Omska) dlya obuchayushhixsya po special`nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam) (srednee professional`noe obrazovanie) / pod nauchnoj redakciej L. M. Vanyushkinoj. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 42 s. – ISBN 978-5-907569-46-1. – Tekst : neposredstvenny`j.

Уткин А.Л., кандидат педагогических наук, профессор кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», член Союза художников России, 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: alut@list.ru.

Utkin A.L., candidate of pedagogical sciences, professor of the department of drawing and painting of the Russian University of traditional art crafts, member of the Union of artists of Russia. 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: alut@list.ru.

**Изображение фигуры человека в лаковой миниатюрной живописи:
стилизация формы с учетом пластической анатомии
The depiction of the human figure in lacquer miniature painting
involves the stylization of form while considering plastic anatomy**

Аннотация. В статье рассматриваются стилистические особенности изображения фигур человека в русской лаковой миниатюре – федоскинской, мстерской, палехской, холуйской. Исследуется художественно-образный язык этих направлений лаковой миниатюры, анализируется степень их реалистичности и анатомической достоверности, изменение пропорций, сохранение анатомической конструкции при трансформации изображения фигуры человека. На конкретных примерах автор доказывает, что стилизация изображений фигур человека имеет анатомическую основу. Делается вывод о необходимости обучения будущих художников лаковой миниатюры пластической анатомии в связи со спецификой их творческой деятельности.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, лаковая миниатюрная живопись, пластическая анатомия, специфика художественного языка, стилизация, фигура человека, анатомическая достоверность, пропорции.

Abstract. The article examines the stylistic features of depicting human figures in Russian lacquer miniatures – Fedoskino, Mstyora, Palekh and Kholuy. It explores the artistic language of these lacquer miniature traditions, analyzing their degree of realism and anatomical accuracy, as well as changes in proportions and preservation of anatomical structure during transformations of human figure representations. Through specific examples, the author demonstrates that the stylization of human figures has an anatomical basis. The conclusion emphasizes the necessity for future lacquer miniature artists to study plastic anatomy due to the specifics of their creative work.

Keywords: traditional art crafts, lacquer miniature painting, plastic anatomy, specificity of artistic language, stylization, human figure, anatomical accuracy, proportions.

Лаковая миниатюрная живопись является уникальным видом традиционных художественных промыслов, которое предполагает

изображение людей, отображение различных форм их деятельности и взаимоотношений. В силу небольшого размера произведений этого вида искусства и традиции в выборе сюжетных композиций, грамотное изображение фигуры человека является особенно значимой компетенцией художника-миниатюриста. Реалистичность изображения человека, убедительность передачи его образа неразрывно связаны с пониманием мастером устройства человеческого тела, его анатомических особенностей и возможностей движений. Чем более натуралистично должен быть изображен человек, тем большее значение имеет знание и применение пластической анатомии.

Чтобы понять, насколько необходимо применение знаний пластической анатомии в фигуративных композициях лаковой миниатюрной живописи, необходимо изучить изобразительную стилистику конкретных направлений лаковой миниатюрной живописи и характер пластики фигуры человека, проследить исторические предпосылки и особенности изобразительного языка лаковой миниатюрной живописи.

Исторически сложившиеся региональные школы лаковой миниатюрной живописи Федоскино, Палеха, Мстеры, Холуя имеют свои неповторимые стилистические и технологические особенности, художественные приемы. Для данного исследования необходимо было выявить степень стилизации и реалистичности изображения фигуры человека, которая имеет свою специфику в каждом из направлений лаковой миниатюры. Кроме того, существуют также различия в зависимости от исторического периода и индивидуальной манеры художников.

Сформировавшись под влиянием станковой живописи, художественный язык федоскинской лаковой миниатюры воспроизводит академические традиции российской и европейской школ и достаточно реалистичен. Сюжеты адаптированы к малому размеру произведений и подчеркнута декоративны. Стилистика изображений фигур варьируется в связи с авторской манерой художников – от мягкой живописности до графической трактовки контуров фигур и их деталей, но, как правило, реалистична и жизненно достоверна (рис. 1⁶⁸, 2). Во многих случаях персонаж наделяется индивидуальными чертами, портретными характеристиками.

Такие исследователи лаковой миниатюрной живописи, как М.А. Салтанов [7, с. 47, 52], М.Н. Мочалова [4, с. 37], Н.Ю. Дунаева [2, с. 75, 77], отмечают, что знание пластической анатомии является необходимым условием создания убедительного образа человека при реализации изобразительного замысла художника.

На современном этапе изучения этого вопроса наиболее дискуссионной представляется проблема применения знания пластической анатомии для творческого воплощения фигуративных композиций в лаковой миниатюре

⁶⁸ Рис. 1, 2. Пирогова Л. Л. Русская лаковая миниатюра : краткая энциклопедия / Л. Л. Пирогова. – Москва : Фонд «Связь эпох», 2022. – С. 38, 108. – ISBN 978-5907396-19-7.

Палеха, Мстеры, Холуя. Стилизация изображения человека и анатомическая достоверность – насколько они совместимы, не противоречит ли одно другому?

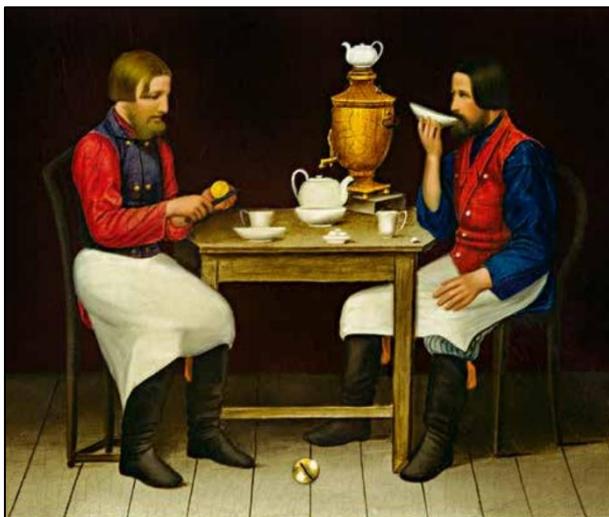

Рис. 1. Шкатулка «Чаепитие», фрагмент.
Фабрика А.П. Лукутина. Федоскинская
лаковая миниатюрная живопись.
Вторая половина XIX в.

Музей декоративно-прикладного искусства
(г. Москва)

Рис. 2. О.И. Шапкин. Шкатулка «Чаепитие».
Федоскинская лаковая миниатюрная живопись.
2012 г. Коллекция Ю. Славски
(Великобритания)

Такие виды лаковой миниатюрной живописи, как палехская, мстерская, холуйская, вышли из иконописных школ. Они создавались художниками, чье мастерство формировалось и оттачивалось на вековых традициях древнерусской иконописи и ее канонах [1]. Их искусство продемонстрировало «совершенство техники, утонченные приемы, колористическое и фактурное богатство, удивительную красоту завершенности, ведущую в глубину тысячелетий, к истокам античной культуры» [5, с. 163].

Соединив художественный язык иконописи с влиянием станкового искусства, лаковая миниатюра выработала свой уникальный визуальный язык, который дает автору, по сравнению с иконой, больше творческой свободы в трактовке изображения фигуры человека.

Проанализируем изображения человека в лаковой миниатюрной живописи Палеха, Мстеры, Холуя и на конкретных примерах рассмотрим, насколько эти изображения анатомически достоверны, и не теряется ли данное качество по мере стилизации.

Одними из основных анатомических характеристик изображенной фигуры, нарушение которых наиболее заметно, являются пропорциональные соотношения частей тела. Реальные пропорции человеческой фигуры соответствуют следующим пропорциям: размер высоты головы помещается в росте 7,5-8 раз. В иконописной традиции сложились следующие пропорциональные соотношения головы к росту фигуры: канон Дионисия – 1:10, канон Рублева 1:8, «народной» иконы – от 4 до 6.

В палехской миниатюре, где наиболее сильны иконописные традиции, реальные пропорции изменяются, фигуры трансформируются, «вытягиваются», рост иногда соответствует 9-10 размерам голов. Происходит удлинение конечностей, особенно голеней. Стопы направлены вниз, что также визуально увеличивает длину голени. Округлые формы, плавные силуэты усиливают декоративный эффект. Фигуры приобретают стройность и величие, поэтическую приподнятость, и это создает ощущение, что сказочный образ не принадлежит этому миру (рис. 3⁶⁹).

В мстерской миниатюре тенденция удлинения фигур сохраняется в некоторых сюжетах, но в основном пропорции изображения более приближены к реальным (рис. 4⁷⁰). В том числе пропорции, связанные с возрастными особенностями человека. Так, например, в миниатюре «Мстерская мадонна» В.Ф. Некосова пропорции головы к росту ребенка 1:5, что соответствует реальным пропорциям трехлетнего возраста (рис. 5). Также реалистичны и другие соотношения частей тела.

Рис. 3. И.И. Голиков. Шкатулка. «Музыканты», фрагмент. Палехская лаковая миниатюра. 1924 г. Государственный музей палехского искусства

Рис. 4. В.Ф. Некосов. Панно «Май 1945 года», фрагмент. Мстерская лаковая миниатюра. 2005 г. Мстерский художественный музей

Рис. 5. В.Ф. Некосов. Панно. «Мстерская мадонна», фрагмент. Мстерская лаковая миниатюра. 2008 г. Мстерский художественный музей

В лаковой миниатюрной живописи Холуя изображения фигур наиболее реалистичны и пропорции приближены к фактическим соотношениям частей тела человека.

⁶⁹ Рис. 3. Некрасова М. А. Палехская миниатюра / М. А. Некрасова – Ленинград : Художник РСФСР, 1983. – С. 91.

⁷⁰ Рис. 4, 5, 12. Фото автора статьи (Мстерский художественный музей).

Для изучения анатомической достоверности изображений фигур человека в лаковой миниатюрной живописи обратимся к рисункам из альбома Н.М. Зиновьева «Стилистические традиции искусства Палеха» [3, с. 142, 145]. Рисунок фигуры в стилистике лаковой миниатюры исполнен в полном соответствии с анатомической логикой. На фигуре пробелами и контуром подробно обозначено множество анатомических деталей – перечислены крупные группы мышц, опорные точки анатомической конструкции (яремная ямка, акромион, кости суставов и т. д.). Контур представляет собой живую линию, обозначающую пространственную характеристику частей тела и групп мышц. При этом мы видим, что стилизация затронула не только фигуру, но и ее анатомические детали (рис. 6⁷¹).

Как правило, в лаковой миниатюре фигуры изображаются в одежде, остаются открытыми только лица, кисти, иногда стопы. Общая пластика передается через складки одежды, которые также следуют анатомической конструкции тела и законам его движения. Складки напряжены на выступающих частях тела и спадают свободными волнами, подчеркивают движения фигуры и ее конечностей, обозначают сгибы суставов (рис. 7).

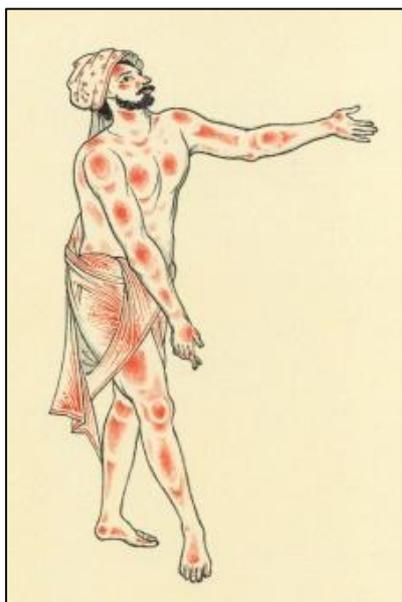

Рис. 6. Фрагмент рисунка из альбома Н.М. Зиновьева «Стилистические традиции искусства Палеха»

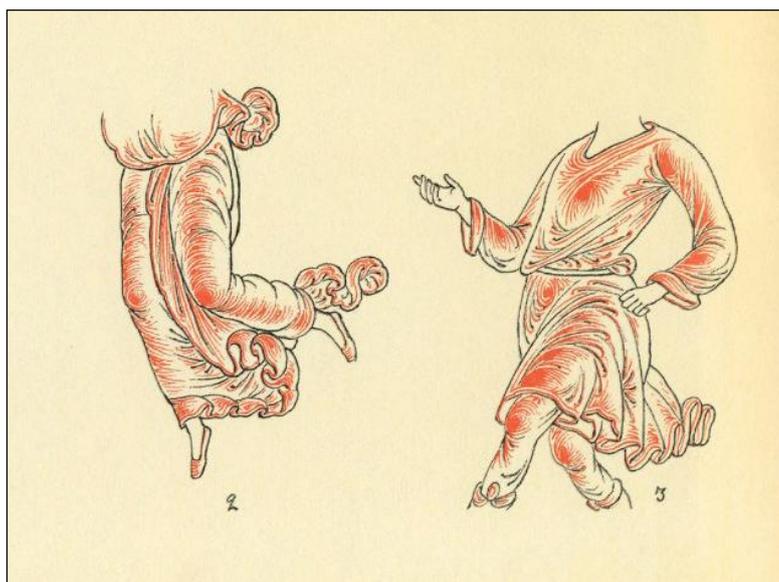

Рис. 7. Фрагмент рисунка из альбома Н.М. Зиновьева «Стилистические традиции искусства Палеха»

Рассмотрим подробнее работу одного из основоположников палехской лаковой миниатюры И.И. Голикова «Речь Стеньки Разина к голытьбе» (рис. 8⁷²). Эта композиция интересна для данного исследования сочетанием яркой стилизации, трансформации фигур, присущих стилю Палеха, с

⁷¹ Рис. 6, 7. Зиновьев Н. М. Стилистические традиции искусства Палеха / Н. М. Зиновьев. – Ленинград : Художник РСФСР, 1981. – С. 142, 145.

⁷² Рис. 8, 9, 11. ARTEFACT : сайт. – URL: <https://ar.culture.ru/ru/subject/rech-stepana-razina-k-golytbe> (дата обращения: 09.02.2025).

анатомической достоверностью их изображения, которая обнаруживается при внимательном ее рассмотрении.

В центральной фигуре, фигуре Стеньки Разина, пропорционально сложенной, прочитываются объем грудной клетки и движение позвоночного столба, направления тазового и плечевого поясов и опора на одну ногу, что передает эффект контрапоста, создает дополнительное ощущение динамики, усиливая эмоциональное восприятие.

Обратим внимание на фигуру в красном одеянии, стоящую слева (рис. 9). Мы видим обнаженный плечевой пояс, изображенный в стилистике лаковой миниатюры Палеха, но анатомически корректный. В изображении ясно определены дельтовидная, трапециевидная, большие грудные мышцы, ключица, угадывается акромиальный отросток лопатки, грудинно-ключично-сосцевидная мышца, гортань и т.д., их форма и размеры изменены, они декоративно переработаны и стилизованы.

Рис. 8. И.И. Голиков. Панно «Речь Стеньки Разина к голытьбе».

Палехская лаковая миниатюра. 1924 г.

Государственный музей палехского искусства

При сопоставлении с анатомической моделью торса человека (экорше) в похожем ракурсе можно увидеть все перечисленные детали (рис. 10⁷³).

⁷³ Рис. 10. Фото автора статьи.

Рис. 9. И.И. Голиков. Панно «Речь Стеньки Разина к голытьбе», фрагмент. Палехская лаковая миниатюра. 1924 г. Государственный музей палехского искусства

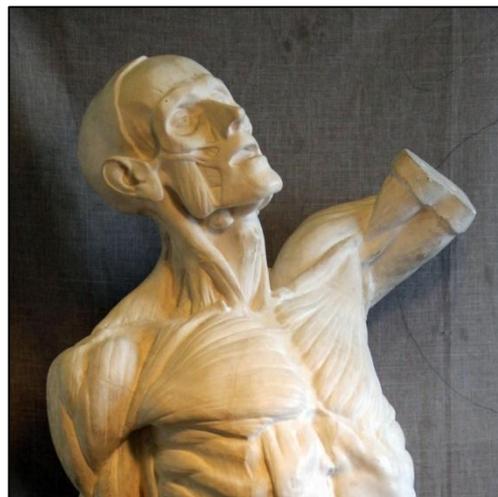

Рис. 10. Анатомическая модель «Мюнхенский торс» (экорше)

Кисти рук в миниатюре также анатомически достоверны: переданы косточки запястий, фаланги пальцев, мышечные возвышенности ладоней, точно передана экспрессивная пластика жестов (рис. 11).

Проведем анализ изображения лиц с точки зрения пластической анатомии. Пробела анатомически точно выявляют объемы лобных бугров, надбровных дуг, скуловых костей, спинки носа и т.д. Даже в столь малом размере изображения персонажи имеют богатую образную характеристику, которая передается обозначением мимических морщин и гротескно заострена.

В лаковой живописи из-за миниатюрного размера фигур становится особо значимым изображение осанки, поз, жестов и пластики персонажей как средства их индивидуализации, передачи характера и настроения.

При рассмотрении работы «Мстерские офени⁷⁴» художника В.Ю. Борисовой мы легко узнаем вальяжного и хитроватого торговца,

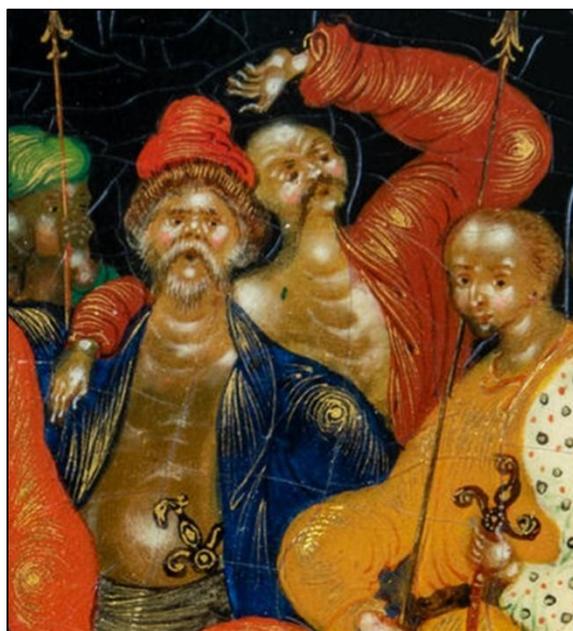

Рис. 11. И.И. Голиков. Панно «Речь Стеньки Разина к голытьбе», фрагмент. Палехская лаковая миниатюра. 1924 г. Государственный музей палехского искусства

⁷⁴ Офени (ед. ч. – офеня), бродячие розничные торговцы, продававшие мануфактурные изделия, галантерею, книжки, дешевые ювелирные изделия, иконы и др. в России XVII – нач. XX в. [6, с. 141].

усталого, сгорбленного старика, скромную барышню с щедрым кавалером... (рис. 12). Все эти психологические характеристики считываются через осанку, позу, мимику и жесты персонажей.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что стилизация фигур не только не противоречит анатомической достоверности, но опирается на нее, используя для усиления выразительности персонажей. Миниатюра может создавать свой неповторимый сказочный мир, преображая формы и пропорции фигур, или воспроизводить реальность, но знание пластической анатомии всегда лежит в основе любого изображения фигуры человека.

Рис. 12. Борисова В.Ю. Панно «Мстерские офени», фрагмент.
Мстерская лаковая миниатюра. 2002 г. Мстерский художественный музей

В Российском университете традиционных художественных промыслов, где ведется подготовка художников всех направлений лаковой миниатюрной живописи, обучение пластической анатомии строится в связи с потребностями их дальнейшей профессиональной деятельности, в том числе необходимостью стилизовать изображения людей на анатомической основе [9]. Курс пластической анатомии является неотъемлемой частью программы обучения и выстроен в тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и профессиональными дисциплинами.

В процессе обучения акцент делается на изучение пропорций, анализ движения человека с учетом законов механики и умение увидеть соподчинение частей тела в пластическом единстве. Кроме того, в курс пластической анатомии для обучения будущих художников лаковой миниатюрной живописи, наряду с традиционными для академического художественного образования формами, такими как теоретическая (информативная) и практическая (рисование анатомических объектов), включены специальные задания. «Для понимания связи стилизованного изображения с анатомической основой студенты выполняют учебно-творческие проекты на изучение конкретного анатомического объекта

с последующей декоративной переработкой изображения в стилистике лаковой миниатюрной живописи. Подобные задания позволяют логически связать пластическую анатомию, академическое рисование с натуры с художественно-образным языком и стилистикой лаковой миниатюрной живописи» [8, с. 110].

Одно из заданий – учебно-творческий проект по теме «Фигура человека», который включает рисунок фигуры с натуры с последующим графическим анализом анатомической основы (скелета и мускулатуры). Затем выполняется декоративная переработка исходного рисунка в стилистике лаковой миниатюры с трансформацией образа, в традиционной технике иконографического рисунка. Посредством таких заданий реализуется взаимосвязь содержания обучения пластической анатомии со спецификой художественно-образного языка конкретных направлений лаковой миниатюры.

Таким образом, анатомическая достоверность изображения фигуры человека в лаковой миниатюрной живописи является опорой стилизации, и уверенное знание пластической анатомии дает будущим художникам большую свободу в воплощении творческих замыслов.

Литература

1. Бешапошникова Ю. А. Художественно-стилистические особенности лаковой миниатюрной живописи : Палех, Мстера, Холуй : учебное пособие для студентов, обучающихся специальности «Живопись» специализации «Художник – живописец (церковно-историческая живопись)» / Ю. А. Бешапошникова, Д. В. Завалей ; Высшая школа народных искусств (академия) ; под научной редакцией В. Ф. Максимович. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 48 с. – ISBN 978-5-6042073-9-0. – Текст : непосредственный.

2. Дунаева Н. Ю. Исторический опыт, традиции и современное состояние обучения рисунку художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи / Н. Ю. Дунаева. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 1 (48). – С. 74-82 – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-74-82. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-08.pdf (дата обращения: 08.02.2025).

3. Зиновьев Н. М. Стилистические традиции искусства Палеха [Книга-альбом] / Н. М. Зиновьев; Ленинград : Художник РСФСР, 1981. – 216 с. : ил. – Текст : непосредственный.

4. Мочалова М. Н. Исполнительское мастерство федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании: содержание обучения : монография. В 2-х частях. Ч. I / М. Н. Мочалова ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – 100 с. – ISBN 978-5-907193-77-2. – Текст : непосредственный.

5. Пирогова Л. Л. Русская лаковая миниатюра : краткая энциклопедия / Л. Л. Пирогова. – Москва : Фонд «Связь эпох», 2022. – 552 с. : ил. – ISBN 978-5907396-19-7. – Текст : непосредственный.

6. Русский народ : энциклопедия народного и декоративно-прикладного искусства. В 2-х т. Т. II / научный редактор-составитель : С. В. Лебедев. Н – Я. – Москва : Институт русской цивилизации, 2022. – 688 с. – ISBN 978-5-4261-0180-7. – Текст : непосредственный.

7. Салтанов М. А. Высшее образование в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи как система : монография. В 2-х ч. Ч. II / М. А. Салтанов ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – 80 с. – ISBN 978-5-907542-79-2. – Текст : непосредственный.

8. Уткин А. Л. Обучение пластической анатомии как ключевой компонент профессиональной подготовки будущих художников лаковой миниатюрной живописи / А. Л. Уткин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 1 (44). – С. 107-116. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-107-116. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-11.pdf (дата обращения: 11.02.2025).

9. Уткин А. Л. Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов : содержание обучения : монография. В 2-х частях. Ч. I / А. Л. Уткин ; Высшая школа народных искусств ; под научной редакцией Н. М. Александровой. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2022. – 100 с. – ISBN 978-5-907193-77-2. – Текст : непосредственный.

References

1. Besshaposhnikova Yu. A. Xudozhestvenno-stilisticheskie osobennosti lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : Palex, Mstera, Xoluj : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya special`nosti «Zhivopis`» specializacii «Xudozhnik – zhivopisecz (cerkovno-istoricheskaya zhivopis`)» / Yu. A. Besshaposhnikova, D. V. Zavalej ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya) ; pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg : VShNI , 2018. – 48 s. – ISBN 978-5-6042073-9-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Dunaeva N. Yu. Istoricheskij opy`t, tradicii i sovremennoe sostoyanie obucheniya risunku xudozhnikov fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / N. Yu. Dunaeva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 1 (48). – S. 74-82 – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-74-82. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-08.pdf (data obrashheniya: 08.02.2025).

3. Zinov`ev N. M. Stilisticheskie tradicii iskusstva Palexa [Kniga-al`bom] / N. M. Zinov`ev; Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1981. – 216 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Mochalova M. N. Ispolnitel`skoe masterstvo fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v srednem professional`nom obrazovanii: sodержание obucheniya : monografiya. V 2-x chastyax. Ch. I / M. N. Mochalova ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 100 s. – ISBN 978-5-907193-77-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Pirogova L. L. Russkaya lakovaya miniatyura : kratkaya e`nciklopediya / L. L. Pirogova. – Moskva : Fond «Svyaz` e`pox», 2022. – 552 s. : il. – ISBN 978-5907396-19-7. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Russkij narod : e`nciklopediya narodnogo i dekorativno-prikladnogo iskusstva. V 2-x t. T. II / nauchny`j redaktor-sostavitel` : S. V. Lebedev. N – Ya. – Moskva : Institut russkoj civilizacii, 2022. – 688 s. – ISBN 978-5-4261-0180-7. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Saltanov M. A. Vy`sshee obrazovanie v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi kak sistema : monografiya. V 2-x ch. Ch. II / M. A. Saltanov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 80 s. – ISBN 978-5-907542-79-2. – Tekst : neposredstvenny`j.
8. Utkin A. L. Obuchenie plasticheskoj anatomii kak klyuchevoj komponent professional`noj podgotovki budushhix xudozhnikov lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / A. L. Utkin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1 (44). – S. 107-116. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-107-116. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-11.pdf (data obrashheniya: 11.02.2025).
9. Utkin A. L. Plasticheskaya anatomiya v vy`sshem obrazovanii v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov : sodержanie obucheniya : monografiya. V 2-x chastyax. Ch. I / A. L. Utkin ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv ; pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2022. – 100 s. – ISBN 978-5-907193-77-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

Utkin A.L., candidate of pedagogical sciences, professor of the department of drawing and painting of the Russian University of traditional art crafts, member of the Union of artists of Russia. 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: alut@list.ru.

The depiction of the human figure in lacquer miniature painting involves the stylization of form while considering plastic anatomy

Abstract. The article examines the stylistic features of depicting human figures in Russian lacquer miniatures – Fedoskino, Mstyora, Palekh and Kholuy. It explores the artistic language of these lacquer miniature traditions, analyzing their degree of realism and anatomical accuracy, as well as changes in proportions and preservation of anatomical structure during transformations of human figure representations. Through specific examples, the author demonstrates that the stylization of human figures has an anatomical basis. The conclusion emphasizes the necessity for future lacquer miniature artists to study plastic anatomy due to the specifics of their creative work.

Keywords: traditional art crafts, lacquer miniature painting, plastic anatomy, specificity of artistic language, stylization, human figure, anatomical accuracy, proportions.

Lacquer miniature painting is a unique type of traditional art craft that involves depicting people, showcasing various forms of their activities and relationships. Due to the small size of works in this genre and the tradition of selecting thematic compositions, skillful portrayal of the human figure becomes particularly important for the miniaturist artist. Realism in depicting humans and the convincing conveyance of their image are inextricably linked with the artist's understanding of the human body's structure, its anatomical characteristics, and movement capabilities. The more naturalistic the depiction of a person should be, the greater the importance of knowledge and application of plastic anatomy.

To understand the extent to which knowledge of plastic anatomy is necessary in figurative compositions of lacquer miniature painting, it is essential to study the pictorial stylistics of specific directions within lacquer miniature painting, the nature of human figure plasticity, and trace the historical prerequisites and characteristics of the visual language of lacquer miniature painting.

The historically established regional schools of lacquer miniature painting—Fedoskino, Palekh, Mstyora and Kholuy—each possess their own unique stylistic and technological features, as well as artistic techniques. For this research, it was necessary to identify the degree of stylization and realism in depictions of the human figure, which has its distinct characteristics in each direction of lacquer miniature painting. Additionally, there are variations depending on the historical period and individual artists' styles.

Having developed under the influence of easel painting, the artistic language of Fedoskino lacquer miniatures reproduces the academic traditions of Russian and European schools and is sufficiently realistic. The subjects are adapted to the small size of the works and are emphatically decorative. The style of figure representations varies according to the individual manner of the artists—ranging from soft painterliness to graphic interpretation of figure contours and details—but generally remains realistic and lifelike (Fig. 1⁷⁵, 2). In many cases, the character is endowed with individual traits and portrait-like characteristics.

Researchers of lacquer miniature painting such as M.A. Saltanov [7, p. 47, 52], M.N. Mochalova [4, p. 37], and N.Yu. Dunaeva [2, p. 75, 77] emphasize that knowledge of plastic anatomy is an essential requirement for creating a convincing human image when implementing the artist's creative concept.

At the current stage of studying this issue, the most controversial problem seems to be the application of knowledge of plastic anatomy for the creative realization of figurative compositions in the lacquer miniature art of Palekh, Mstyora, and Kholuy. Stylization of the human image and anatomical accuracy – how compatible are they, does one contradict the other?

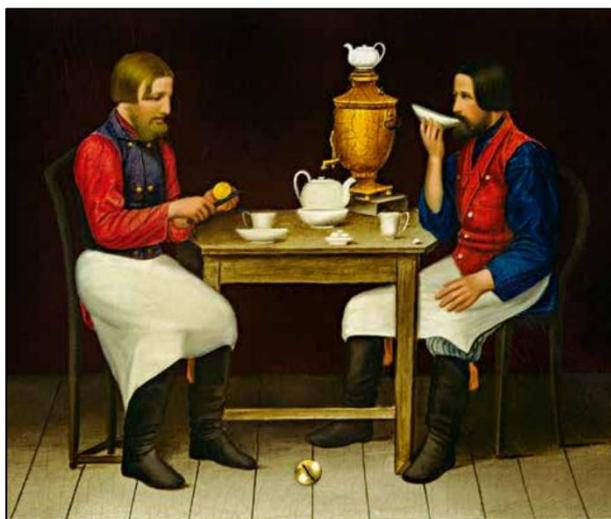

Fig. 1. Box "Tea Drinking," fragment. Factory of A.P. Lukutin. Fedoskino lacquer miniature painting. Second half of the 19th century. Museum of Decorative and Applied Arts (Moscow)

Fig. 2. O.I. Shapkin. Box "Tea Drinking." Fedoskino lacquer miniature painting. 2012. Collection of Yu. Slavski (United Kingdom)

Such types of lacquer miniature painting as those from Palekh, Mstyora and Kholuy emerged from icon-painting schools. They were created by artists whose skills were shaped and refined through centuries-old traditions of ancient Russian iconography and its canons [1]. Their art demonstrated "the perfection of technique, subtle methods, richness of color and texture, amazing beauty of completeness, leading into the depths of millennia, back to the roots of ancient culture" [5, p. 163].

⁷⁵ Fig. 1, 2. Pyrogova L. L. Russian Lacquer Miniature : A Brief Encyclopedia / L. L. Pyrogova. – Moscow : Foundation «Connection of Epochs», 2022. – pp. 38, 108. – ISBN 978-5907396-19-7.

By combining the artistic language of icon painting with the influence of easel art, lacquer miniature painting developed its own unique visual language, which gives the author more creative freedom in interpreting the depiction of the human figure compared to icons.

Let's analyze the depictions of humans in the lacquer miniature paintings of Palekh, Mstyora and Kholuy, and examine specific examples to determine how anatomically accurate these images are and whether this quality is lost due to stylization.

Among the main anatomical characteristics of depicted figures, violations of which are most noticeable, are the proportional relationships between body parts. Realistic proportions of the human figure correspond to the following ratios: the height of the head fits into the height of the body 7.5-8 times. In the tradition of icon painting, the following proportional ratios of the head to the height of the figure have been established: Dionysius canon – 1:10, Rublev canon – 1:8, “folk” icon – from 4 to 6.

In Palekh miniature painting, where iconographic traditions are strongest, real proportions change, figures transform, “stretch” and sometimes the height corresponds to 9-10 head sizes. There is a lengthening of limbs, especially calves. Feet point downward, which also visually increases the length of the lower leg. Rounded shapes and smooth silhouettes enhance the decorative effect. Figures become slender and majestic, gaining a poetic elevation, and this creates the impression that the fairy-tale image does not belong to this world (рис. 3⁷⁶).

In Mstyora miniature painting, the tendency towards elongation of figures persists in some scenes, but overall, the proportions of the imagery are closer to reality (рис. 4⁷⁷), including age-related human proportions. For example, in the miniature “Mstyora’s Madonna” by V.F. Nekosov, the ratio of the child's head to his height is 1:5, which corresponds to the actual proportions of a three-year-old child (Fig. 5). Other body part ratios are also realistic.

In the lacquer miniature painting of Kholuy, the depictions of figures are the most realistic, and the proportions closely resemble the actual ratios of the human body parts.

To study the anatomical accuracy of human figure depictions in lacquer miniature painting, let's refer to drawings from N.M. Zinoviev's album “Stylistic Traditions of Palekh Art” [3, pp. 142, 145]. The drawing of the figure in the style of lacquer miniature is executed fully consistent with anatomical logic. On the figure, numerous anatomical details are marked with gaps and contour—major muscle groups and support points of the anatomical structure (suprasternal notch, acromion, joint bones, etc.) are listed. The contour represents a living line that outlines the spatial characteristics of body parts and muscle groups. At the same time, we see

⁷⁶ Fig. 3. Nekrasova M. A. Palekh Miniature / M. A. Nekrasova – Leningrad : Artist of the RSFSR, 1983. – P. 91.

⁷⁷ Fig. 4, 5, 12. Photo by the article's author (Mstyora Art Museum).

that stylization affects not only the figure itself but also its anatomical details (Fig. 6⁷⁸).

Fig. 3. I.I. Golyikov. Box. "Musicians," fragment. Palekh lacquer miniature. 1924. State Museum of Palekh Art

Fig. 4. V.F. Nekosov. Panel "May 1945," fragment. Mstyora lacquer miniature. 2005. Mstyora Art Museum

Fig. 5. V.F. Nekosov. Panel. "Mstyora's Madonna," fragment. Mstyora lacquer miniature. 2008. Mstyora Art Museum

As a rule, in lacquer miniature painting, figures are depicted clothed, leaving only faces, hands, and occasionally feet exposed. The overall plasticity is conveyed through folds in clothing, which also follow the anatomical structure of the body and the laws of its movement. Folds are taut over protruding body parts and fall in loose waves, emphasizing the movements of the figure and its limbs while marking the bends of joints (Fig. 7).

Let's take a closer look at the work of one of the founders of Palekh lacquer miniature painting I.I. Golyikov "Sten'ka Razin's Speech to the Rabble" (Fig. 8⁷⁹). This composition is interesting for our study because it combines the bright stylization and transformation of figures typical of the Palekh style with the anatomical accuracy of their depiction, which becomes apparent upon close examination.

In the central figure – in the figure of Sten'ka Razin, who is proportionally composed, one can discern the volume of the chest and the movement of the spine, the orientation of the pelvic and shoulder girdles, and the support on one foot, which produces the effect of contrapposto, adding a sense of dynamism and enhancing emotional perception.

⁷⁸ Fig. 6, 7. Zinovyev N. M. Stylistic Traditions of Palekh Art / N. M. Zinovyev. – Leningrad : Artist of the RSFSR, 1981. – Pp. 142, 145.

⁷⁹ Fig. 8, 9, 11. ARTEFACT : site.. – URL: <https://ar.culture.ru/ru/subject/rech-stepana-razina-k-golytbe> (accessed: 09.02.2025).

Fig. 6. Fragment of a drawing from N.M. Zinovyev's album "Stylistic Traditions of Palekh Art"

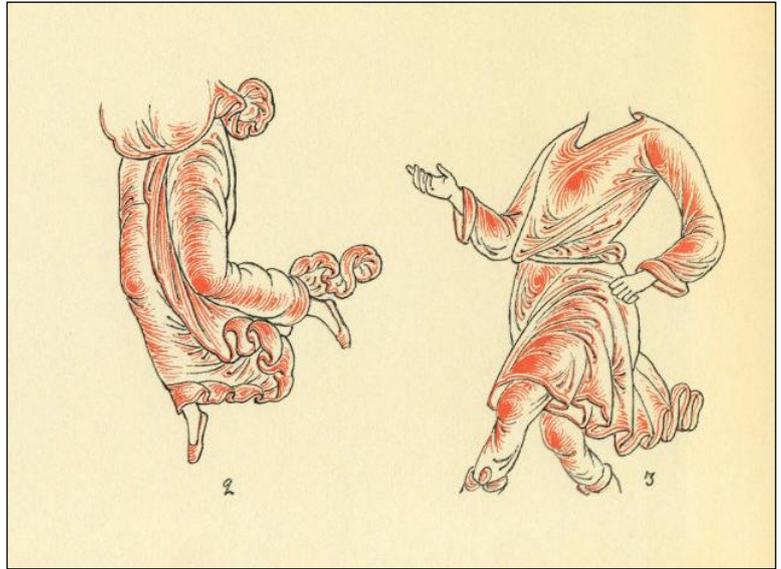

Fig. 7. Fragment of a drawing from N.M. Zinovyev's album "Stylistic Traditions of Palekh Art"

Let's focus on the figure in red attire standing to the left (Fig. 9). Here, we observe the bare shoulder area depicted in the style of Palekh lacquer miniature, yet it maintains anatomical correctness. The depiction clearly defines the deltoid, trapezius, large pectoral muscles, clavicle, hints at the acromial process of the scapula, sternocleidomastoid muscle, larynx, etc. While their forms and dimensions are altered, they are decoratively reinterpreted and stylized.

Fig. 8. I.I. Golyikov. Panel "Sten'ka Razin's Speech to the Rabble." Palekh lacquer miniature. 1924. State Museum of Palekh Art

When comparing this with an anatomical model of the human torso (écorché) in a similar perspective, all the mentioned details can be observed (Fig. 10⁸⁰).

Fig. 9. I.I. Golyikov. Panel "Speech of Sten'ka Razin to the Rabble," fragment. Palekh lacquer miniature. 1924. State Museum of Palekh Art

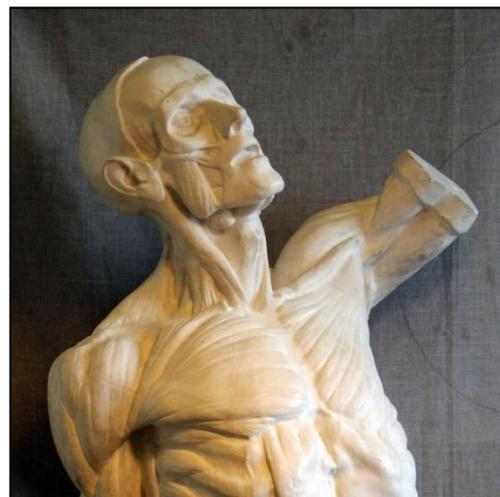

Fig. 10. Anatomical Model "Munich Torso" (Écorché)

The hands in the miniature are also anatomically accurate: the wrist bones, finger phalanges and muscular elevations of the palms are depicted, and the expressive plasticity of gestures is precisely rendered (Fig. 11).

Let's analyze the depiction of faces from the perspective of plastic anatomy. Highlights accurately reveal the volumes of the frontal eminences, supraorbital ridges, zygomatic bones, nasal bridge, etc. Even at such a small scale, the characters possess a rich imaginative characterization, conveyed through the depiction of facial wrinkles and grotesquely sharpened features.

In lacquer painting, due to the miniature size of the figures, the depiction of posture, poses, gestures and the plasticity of the characters becomes particularly significant as a means of individualizing them, conveying their personality, and expressing mood.

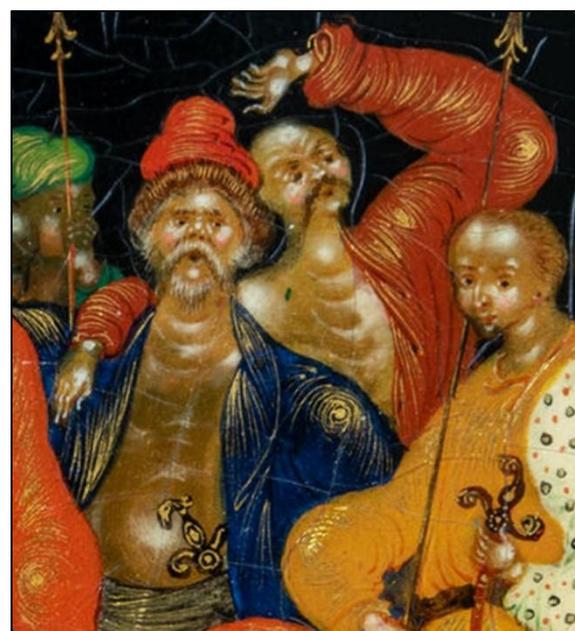

Fig. 11. I.I. Golyikov. Panel "Speech of Sten'ka Razin to the Rabble," fragment. Palekh lacquer miniature. 1924. State Museum of Palekh Art

⁸⁰ Fig. 10. Photo taken by the author of the article.

When examining the work «Mstyora's Ophens⁸¹» by artist V.Yu. Borisova, we easily recognize the nonchalant and crafty merchant, the tired, stooped old man, the modest young lady with her generous gentleman... (Fig. 12). All these psychological characteristics are read through the postures, poses, facial expressions, and gestures of the characters.

From everything said above, we can conclude that the stylization of figures not only does not contradict anatomical accuracy but relies on it, using it to enhance the expressiveness of the characters. Miniature painting can create its own unique fairy-tale world by transforming the forms and proportions of figures, or reproduce reality, but knowledge of plastic anatomy always serves as the foundation for any depiction of the human figure.

Fig. 12. Borisova V.Yu. Panel "Mstyora's Ophens," fragment.
Mstyora lacquer miniature. 2002. Mstyora Art Museum

At the Russian University of traditional art crafts, where training is provided for artists specializing in various branches of lacquer miniature painting, instruction in plastic anatomy is tailored to meet the needs of their future professional activities, including the necessity to stylize human representations based on anatomical principles [9]. The course in plastic anatomy is an integral component of the curriculum and is structured in close interrelation with other general professional and specialized disciplines.

During the learning process, emphasis is placed on understanding proportions, analyzing human movement considering the laws of mechanics and developing the ability to perceive the subordination of body parts in plastic unity. Moreover, the course in plastic anatomy for training future lacquer miniature painters includes special assignments alongside traditional forms of academic art education, such as theoretical (informational) and practical (drawing anatomical objects) components.

⁸¹ Ophens (singular form: ophenya) were wandering retail traders who sold manufactured goods, haberdashery, books, inexpensive jewelry, icons, and other items in Russia during the 17th to early 20th centuries [6, p. 141].

"To understand the connection between stylized representation and anatomical basis, students complete educational and creative projects aimed at studying a particular anatomical object followed by its decorative reworking in the style of lacquer miniature painting. Such tasks allow students to logically link plastic anatomy, academic drawing from life and the artistic-imaginary language and style of lacquer miniature painting" [8, p. 110].

One of the assignments is an educational project on the theme "Human Figure," which involves drawing a figure from life, followed by a graphical analysis of its anatomical basis (skeleton and musculature). Subsequently, a decorative adaptation of the original drawing is performed in the style of lacquer miniature, incorporating transformations into the traditional technique of iconographic drawing. Through such exercises, the interconnection between the content of teaching plastic anatomy and the specificities of the artistic language of different lacquer miniature traditions is realized.

Thus, anatomical accuracy in depicting the human figure in lacquer miniature painting serves as a foundation for stylization, and a confident grasp of plastic anatomy grants aspiring artists greater creative freedom in realizing their ideas.

References

1. Besshaposnikova Yu. A. Xudozhestvenno-stilisticheskie osobennosti lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : Palex, Mstera, Xoluj : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya special`nosti «Zhivopis`» specializacii «Xudozhnik – zhivopisecz (cerkovno-istoricheskaya zhivopis`)» / Yu. A. Besshaposnikova, D. V. Zavalej ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya) ; pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg : VShNI , 2018. – 48 s. – ISBN 978-5-6042073-9-0. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Dunaeva N. Yu. Istoricheskij opy`t, tradicii i sovremennoe sostoyanie obucheniya risunku xudozhnikov fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / N. Yu. Dunaeva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 1 (48). – S. 74-82 – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-74-82. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-08.pdf (data obrashheniya: 08.02.2025).
3. Zinov`ev N. M. Stilisticheskie tradicii iskusstva Palexa [Kniga-al`bom] / N. M. Zinov`ev; Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1981. – 216 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Mochalova M. N. Ispolnitel`skoe masterstvo fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v srednem professional`nom obrazovanii: sodержanie obucheniya : monografiya. V 2-x chastyax. Ch. I / M. N. Mochalova ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 100 s. – ISBN 978-5-907193-77-2. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Pirogova L. L. Russkaya lakovaya miniatyura : kratkaya e`nciklopediya / L. L. Pirogova. – Moskva : Fond «Svyaz` e`pox», 2022. – 552 s. : il. – ISBN 978-5907396-19-7. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Russkij narod : e`nciklopediya narodnogo i dekorativno-prikladnogo iskusstva. V 2-x t. T. II / nauchny`j redaktor-sostavitel` : S. V. Lebedev. N – Ya. –

Moskva : Institut ruskoj civilizacii, 2022. – 688 s. – ISBN 978-5-4261-0180-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Saltanov M. A. Vy`sshee obrazovanie v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi kak sistema : monografiya. V 2-x ch. Ch. II / M. A. Saltanov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 80 s. – ISBN 978-5-907542-79-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Utkin A. L. Obuchenie plasticheskoy anatomii kak klyuchevoj komponent professional`noj podgotovki budushhix xudozhnikov lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / A. L. Utkin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1 (44). – S. 107-116. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-107-116. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-11.pdf (data obrashheniya: 11.02.2025).

9. Utkin A. L. Plasticheskaya anatomiya v vy`sshem obrazovanii v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov : sodержanie obucheniya : monografiya. V 2-x chastyax. Ch. I / A. L. Utkin ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv ; pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2022. – 100 s. – ISBN 978-5-907193-77-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

Лобов В.А., доцент кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», член Московского союза художников, 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2, e-mail: lovladalex@mail.ru.

Lobov V.A., assistant professor of professional disciplines of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian University of traditional art crafts, member of the Moscow union of artists, 115573, Moscow, 14 Musa Jalil st., building 2, e-mail: lovladalex@mail.ru

Значение анималистической темы в обучении будущих художников-ювелиров на занятиях по академической скульптуре и декоративной пластике малых форм

Importance of animalistic theme in teaching future jewelry artists in academic sculpture classes jewelry artists in academic sculpture classes and decorative plastic art of small forms

Аннотация. В статье анализируется значение анималистики в преподавании академической скульптуры и декоративной пластики малых форм в профессиональной подготовке будущих художников ювелирного искусства. Развитие объёмно-пространственного мышления как основы формирования навыков, необходимых будущим художникам для создания изделий, в основе которых есть объёмная форма. В статье представлен детальный обзор учебных заданий, связанных с изображением животных и птиц, представлена методика применения существующих профессиональных средств. Это позволяет студентам понять и овладеть пластическим и художественным языком, характерным для анималистики в проектировании ювелирных изделий.

Ключевые слова: анималистика, скульптура, особенности обучения, декоративная пластика малых форм, объём, рельеф, форма, искусство, композиция, трансформация, стилизация.

Abstract. The article analyzes the importance of animalistics in teaching academic sculpture and decorative plastic art of small forms in the professional training of future artists of jewelry art. Development of volumetric-spatial thinking as a basis for the formation of skills necessary for future artists to create products based on a volumetric form. The article presents a detailed review of training tasks related to the depiction of animals and birds, presents the methodology of application of existing professional tools. This allows students to understand and master the plastic and artistic language characteristic of the animalist in designing jewelry.

Keywords: animalism, sculpture, learning features, decorative plastic of small shapes, volume, relief, form, art, composition, transformation, stylization.

Для значительной части произведений ювелирного искусства объёмная форма служит конструктивной основой изделий, что свидетельствует о том, что академическая скульптура и пластическое моделирование является одной из основных художественных дисциплин в профессиональной подготовке ювелиров. Именно академическая скульптура даёт знания, которые позволяют обучающимся понять своеобразие пластического строения окружающих объектов, помогает анализировать конструктивные особенности и характер формы моделей при создании объёмных, рельефных и пространственных композиций [8, с. 1].

Занятия по пластическому моделированию, кроме обучения моделировки объёма и рельефа формы, предполагает ещё и более тонкую, иногда ювелирную обработку поверхностей, передающую особенности и характер изображаемого объекта. Практически все эти знания становятся основой профессионализма и находят применение в области ювелирного искусства, где такие понятия, как объём, пропорции, рельефность, фактура, являются основными выразительными средствами.

Тематика ювелирных изделий была и остаётся богатой, многоплановой и разнородной, в ней можно найти многообразие различных мотивов [7]. Так, одной из самых интересных тем представляется анималистическая, поскольку позволяет раскрыть богатую «палитру» мира животных и отношения к нему человека. Эта тема способна отразить практически весь спектр человеческих взаимоотношений: от бытовых и семейных потребностей и задач (домашние животные, охота и т.д.) до сложных, социальных обусловленных контактов, отражающих иерархию общества.

Люди издревле украшали себя изображениями зверей, выбирая символы животных, качествами которых они хотели обладать. Украшения приобретают особый сакральный смысл, становятся талисманами, оберегами и амулетами. За всю историю ювелирного искусства созданы, пожалуй, все образы существующих на нашей земле представителей животного мира. Подвески, браслеты, серьги, кольца, могут быть украшены всевозможными животными и птицами: лошадьми, львами, волками, ланями, колибри, павлинами, орлами, совами и т.д.

Анималистическая тема и интерес к ней в ювелирном искусстве остаётся актуальным и в настоящее время [10]. Для создания высокохудожественных и качественных изделий требуется профессиональная подготовка, которую дают художественные дисциплины «Академический рисунок», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», «Пластическая анатомия». Чтобы достичь требуемых знаний в скульптуре необходим полный курс обучения: от первых базовых основ в работе с объёмом – до создания творческих сложных пластических композиций [2].

Перед началом практического выполнения заданий по скульптурному изображению птиц и животных необходимо познакомить студентов с произведениями известных в области анималистического жанра скульпторов: В. Ватагина, И. Ефимова, А. Белашова, А. Марца, П. Клодта, А. Обера, внесших огромный вклад в исследование мира животных [4].

В основе любого скульптурного изображения лежит рисунок, зарисовки, которым уделяется особое внимание при изучении природы. Сбор наглядного иллюстративного материала позволяет получить полное представление об анатомическом строении птиц и животных (рис. 1-7⁸²). Не обойтись без предварительного подбора материала и в проектах ювелирных изделий.

Рис. 1-3. наброски птиц

Рис. 4, 5. зарисовка птиц

Перед лепкой объемных этюдов целесообразно выполнить предварительные зарисовки, направленные на изучение и осознание морфологических особенностей животного (рис. 6, 7), чтобы при помощи точного воспроизведения пропорций и строения понять и максимально точно передать в объёмном изображении характер модели. Такие же задачи ставятся и в предварительных зарисовках для проектирования изделий на анималистическую тему. Только в них внимание студентов, акцентируется на том, что подбор этого материала направлен еще и на поиски применения и органичного включения этих изображений, в структуру композиционного решения ювелирных изделий.

Отличительной особенностью ювелирных украшений является их декоративный характер. Поэтому возникает необходимость переработки реалистичных изображений в декоративные, используя пластические средства. При этом могут быть изменены масштабные соотношения композиционных частей, усилена динамика движения, как внутри строения

⁸² Рис. 1-13. Фото автора статьи.

элементов, так и во взаимоотношениях между ними. Построение стилизованного изображения требует усиления структурности, введения четкой композиционной организации, в которой присутствует наличие центра и «пауз» согласованных с количеством элементов. Таким образом, изображения животных и птиц, которые являются главной частью общей композиции, необходимо преобразовать и подчинить общей стилистике ювелирного изделия.

Рис. 6, 7. Зарисовки чучела белки

Также применяется в декоративной стилизации и свойственное орнаменту структурирование ритмически организованных элементов, например, у птиц ряды оперенья, у животных шерсть. Это геометризация пластики, которая основана на конструктивном подходе в построении объёмных изображений, её нужно увидеть в природной форме, понять и подчинить правилам построения рельефного или объёмного изображения. Важной частью стилизации является нахождение выразительного силуэта, согласованности общего движения внутри элементов с общим движением в целом.

Методика изображения животных и птиц является одной из важных составляющих частей программы по академической скульптуре, основывающейся на изучении пластической анатомии (рис. 8; 9).

Пластическая анатомия является неотъемлемой частью системы художественного образования. Она изучает внешние формы и пропорции, пластику тела животных и птиц, базируясь на исследовании и понимании свойств кожного покрова, особенности устройства мускулатуры, структуры скелета в движении и состоянии покоя. Знание пластической анатомии является необходимой частью в проектировании и создании изделий с использованием анималистической темы, т.к. изображения животных и птиц, даже в стилизованном их решении, не должны содержать искажений в анатомии и ошибок в пропорциях.

Это одна из серьёзных проблем, которую необходимо решать при обучении будущих художников ювелиров. Работы, выполненные

в реалистичном академическом стиле и переведенные в твёрдый материал, могут быть самостоятельными произведениями.

Рис. 8. Анатомическая зарисовка строения скелета птиц

Рис. 9. Анатомическая зарисовка строения скелета белки

Примером гармонично сбалансированных растительных элементов, с декоративными изображениями птиц может служить выпускная квалификационная работа А. Похваленской – колье «Райские птицы» (рис. 10). Единая стилистика соразмерных цветочных элементов, листьев и птиц, оформленных в слитную композицию, позволяет воспринимать работу как целостное изделие. В его конструктивном решении особенно акцентирована центральная часть с изображением птиц, который дополняют и усиливают растительные компоненты, выполненные в едином стиле.

В семестровой работе И. Емельянчук «Подвеска “Птица”» (рис. 11) основными выразительными средствами выступили линии – ритмически выстроенные и структурированные элементы композиции, что позволило автору гармонизировать форму, декор и назначение изделия.

Приведенные примеры подтверждают, что опыт выполнения творческих работ по декоративной пластике малых форм, находит применение при проектировании и изготовлении ювелирных украшений будущими художниками в области ювелирного искусства.

Следовательно, для гармоничного сочетания декоративных элементов и анималистических изображений надо выполнять их в едином стиле. Зарисовки животных и птиц необходимо переработать и трансформировать в условные декоративные образные изображения (рис. 12).

Наряду с освоением конструктивного и объёмно-пространственного мышления будущие художники познают методы и получают опыт, который становится необходимым для непосредственного применения в их профессии.

При изучении содержания тем дисциплины «Декоративная пластика малых форм» студентам предстоит понять отличительные особенности выполнения декоративных переработок реалистичных объектов живой

природы. Так, знакомство с академической скульптурой помогает студентам в освоении способов создания объемных реалистичных изображений на основе анализа конструктивного построения. Ознакомление с декоративной пластикой малых форм позволяет им выйти на решение достаточно сложной задачи, связанной с разрешением противоречия между реалистичностью изображения и декоративностью образного решения, основанного на методах трансформации и стилизации [1].

Рис. 10. Похваленская А.
Колье «Райские птицы».
Выпускная квалификационная
работа. 2020 г.

Рис. 11. Емельянчук И.
Подвеска «Птица».
Семестровая работа. 2005 г.

Рис. 12. Наумкина Э. Художественно-графический проект серии брошей.
Семестровая работа. 2023 г.

Творческое воображение и возможности ювелира неисчерпаемы в выборе техники и раскрытия образа: от гравировки простейших орнаментов – до сложнейших современных технологий. Однако при создании и осуществлении творческих замыслов он опирается и использует знания и методы скульптурного построения объёмного изображения, специфику и законы построения рельефа, а в случае раскрытия анималистической темы – знания пластической анатомии. Именно эти качества становятся

отличительным признаком высокого профессионализма в области традиционного прикладного искусства.

Тема анималистики в учебной программе по академической скульптуре начинается с изучения и выполнения рельефного изображения птицы на плоскости. Для этого применяется скульптурный пластилин, использование которого позволяет передать пластические особенности строения птицы и дает возможность проработать фактуру перьев и мелких деталей. Традиционно используемые материалы и оборудование при выполнении скульптурного изображения применимы и в изготовлении конструкций и макетов ювелирных изделий. Даже на фоне широко распространённых современных технологий, использования возможностей искусственного интеллекта, ценность классических способов применения в изготовлении изделий, остаётся приоритетной. Именно они дают возможность художнику выразить своё, неповторимое ощущение и эмоциональное переживание, передающееся через контакт с материалом.

Важным условием выполнения задания является соблюдение очерёдности стадий работы. Намечается общий силуэт, конструктивные направляющие, по которым будут выстраиваться основные объёмы рельефа на доске, покрытой ровным слоем пластилина. Нередко пренебрежение в определении общих пропорций на начальных стадиях работы ведет к необходимости возвращаться к этому этапу вновь, уже после работы над более мелкими элементами, т.к. становится очевидным их несоответствие отведённому им месту в общей форме. Далее определяется наклон головы и высчитываются пропорциональные соотношения туловища, крыльев, лап, хвостового оперения. Определяется высота рельефа, а далее накладывается пластилин с соблюдением последовательности планов, параллельных плоскости фона.

Часто встречающаяся ошибка студентов – это преждевременный переход к деталям при недостаточно набранной высоте рельефа и распределения планов. При этом не создается целостного восприятия объёма птицы, появляются чрезмерно выступающие детали, нарушается взаимодействие элементов изображения, что разрушает единство восприятия формы. Для создания целостного восприятия работы необходимо чтобы детали и второстепенные элементы, взаимодействуя между собой, «работали» на сохранение восприятия основной, главной формы рельефного изображения.

Восприятие рельефного изображения, благодаря выстраиванию планов параллельно плоскости фона, сравнимо с восприятием круглой скульптуры. Для эффекта увеличения иллюзии объёма, ближние к зрителю планы тщательнее прорабатываются, чем более глубокие [6, с. 63].

Анализируя практику работы студентов с рельефным анималистическим изображением, можно сделать вывод: только при соблюдении последовательного выполнения каждой стадии выполнения рельефного анималистического изображения, появляется возможность приобрести необходимый будущим ювелирам опыт профессионального проектирования и изготовления изделий на анималистическую тему.

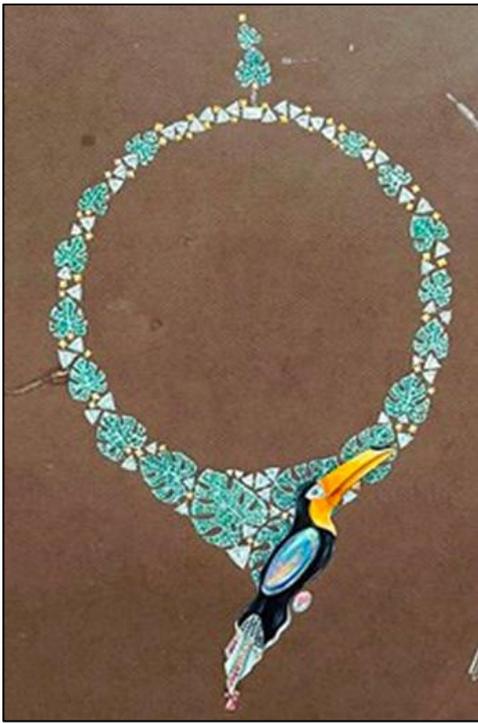

Рис. 13. В. Булова.
Фрагмент проекта колье
Семестровая работа. 2022 г.

Правила построения рельефа часто используются в создании ювелирных изделий, что подтверждает чрезвычайную важность этой темы в обучении будущих художников.

Практически почти все этапы создания объёмных и рельефных работ по академической скульптуре аналогичны стадиям выстраивания композиций, по декоративной пластике малых форм. Основой для работы над художественным образом выступает академическое изображение, которое затем стилизуется путем упрощения сложных форм, структурирования элементов композиции, условности пластического языка, усиления декоративности.

При создании ювелирных украшений, часто используются эффект нанесения различных по рельефу фактур, который освоен на занятиях по декоративной пластике. Он позволяет либо усилить восприятие высоты рельефного изображения, либо её минимизировать.

В качестве характерного примера, можно проанализировать фрагмент проекта колье с анималистической темой студентки В. Буровой, в котором опыт работы с рельефными изображениями стал исходным материалом для проектирования работы с изображением птицы (рис. 13).

Построение рельефного изображения птицы здесь предельно условно и передача пространственных планов выстроена на минимальных отношениях. Силуэт птицы, представляется геометризированной формой, выполненной из белого золота, а для крыльев и хвоста используется полированный изумрудный опал.

Ювелирные изделия разноплановы и представляют собою не только уплощённый рельефный вид, но также могут нести и свойства реального скульптурного объёма. Поэтому важность заданий освоения объёмной круглой скульптуры не подлежит сомнению.

Выполнение объёмного изображения животного помогает будущим ювелирам освоить анималистическую тему и использовать этот опыт и знания в создании изделий, включающих скульптурные изображения представителей живой природы.

Практика разработок анималистических композиций, построенной на стилизации изображения с применением трансформации формы, оказывается основой творческих идей в осуществлении проектов.

Этапы работы над объёмным изображением животного имеет свои специфические особенности. Помимо предварительных зарисовок в них включено изготовление каркаса из проволоки. В каркасе закладываются

пропорции и уже на этом этапе в конструкции передается движение изображаемого животного [5, с. 152].

По аналогии, в изготовлении макета и конструкции ювелирного изделия с анималистическим объёмным изображением, требования к его функции такие же, как и в изготовлении скульптурного, академического изображения.

Сама последовательность в процессе работы над скульптурным изображением аналогична с изготовлением предварительной модели ювелирного изделия из мягких материалов, таких как пластилин, воск. Работа начинается с зарисовок и эскизных поисков лучшего варианта раскрытия темы, как в скульптуре, так и в изготовлении ювелирного изделия с включением объёмного, чаще рельефного изображения животных. На этапе выполнения каркаса, закладываются пропорциональные отношения, передается движение и повороты формы. Если изделие массивное и сложное по конструкции, то применение каркаса необходимо, как и в академической скульптуре. Набор объёма на каркасе с передачей движения, пропорций и характера животного, аналогичен с набором объёма на каркасе модели изделия. Только в академической лепке с натуры движение максимально выражает характер, свойственный изображаемому в объёме животному, тогда как движение в создаваемом ювелирном изделии или украшении, подчинено единому декоративному решению и стилизации. Движение стилизованных изображений животных и птиц органично вплетается в общую композицию наряду с другими элементами.

Моделировка общей формы и силуэта в работе с натуры нацелена на достоверную и узнаваемую передачу основных черт конкретного животного [3]. В декоративном же решении изделий моделировка общей формы и силуэта, кроме передачи узнаваемости, ориентирована на заданный стиль в проекте изделия.

Для декоративных работ роль пластической анатомии также важна, поскольку искажения и неточности в декоративных трактовках недопустимы, т.к. художественная ценность подобных изделий утрачивается. Без детальной проработки объёмное изображение в академической скульптуре воспринимается как незавершённое. Также и в ювелирных изделиях, большое значение придается мелким и средним деталям. Опыт освоения нанесения и использование различных фактур в академической скульптуре становится исключительно важным для использования его в ювелирных изделиях с анималистической тематикой.

Основной целью учебных занятий по дисциплине «Академическая скульптура и пластическое моделирование» является освоение студентами мастерства создания скульптуры. В результате полученных знаний о базовых правилах создания академической скульптуры обучающиеся получают возможность подкрепить их практическими навыками. При выполнении заданий по академической скульптуре на анималистическую тему студент осваивает приемы выполнения индивидуальных творческих проектов, воплощает свои идеи в скульптурном материале. Наряду с этим формируются представления о различных видах скульптуры [4, с. 7], познаются

пластические приёмы и выразительные средства, позволяющие достоверно и выразительно воплощать художественные замыслы.

В целом, важно отметить, что системное изучение анималистической темы на занятиях по академической скульптуре и декоративной пластике малых форм является условием формирования будущего художника-ювелира, способного к самостоятельной творческой деятельности.

Литература

1. Аширова А. А. Стилизация и трансформация природных форм : методические указания / А. А. Аширова. – Бишкек : КРСУ, 2015. – 48 с. – Текст : непосредственный.

2. Голубева О. Л. Основы композиции : учебник для студентов образовательных учреждений высшего и среднего художественного образования, изучающих курс «Основы композиции» / О. Л. Голубева. – [2-е издание]. – Москва : Искусство, 2004. – 119 с. – ISBN 5-85200-417-0. – Текст : непосредственный.

3. Каратайева Н. Ф. Академическая скульптура : учебное пособие для бакалавров по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / Н. Ф. Каратайева ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2016. – 57 с. – ISBN: 978-5-906697-28-8. – Текст : непосредственный.

4. Каратайева Н. Ф. Исторические этапы развития скульптуры малых форм / Н. Ф. Каратайева– Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2016. – № 4 (19). – 20-32 с. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-etapy-razvitiya-skulptury-malyh-form/viewer> (дата обращения: 13.01.2025).

5. Лантери Э. Лепка / Э. Лантери ; перевод с английского А. Е. Кроль.– Москва : В. Шевчук, 2006. – 336 с. – ISBN 5-94232-035-7. – URL: <https://djvu.online/file/IRNNvIVr48kDh> (дата обращения: 12.01.2024). – Текст : электронный.

6. Лобов В. А. Значение предмета «Академическая скульптура» в подготовке будущих художников, специалистов декоративно-прикладного искусства / В. А. Лобов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2016. – № 2 (16). – С. 50-59. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPPrJRXIUFoewruOCUp89N2UvKvb9fKCRemnDXFFPKZft_TH18c4k_Rtirr2CzpxYZQOO5IWB YiMlmUrhNwqtLioDtdqh0p3Au9MHF6PIFow7o2QI31buYSZcYdJGi4Dkw9hoDGBD0QPHWA%3D%3D%3Fsign%3De-vZaZk09k56G-daQpzxrkHNmK8F7Epyv-gHXTWrz1A%3D&name=Lobov.doc&nosw=1 (дата обращения: 11.02.2024).

7. Моран А. де. История декоративно-прикладного искусства : от древнейших времен до наших дней / А. де. Моран ; с приложением статьи Ж. Гассио-Талабо о дизайне : [перевод с французского] – Текст : электронный. – Москва : Искусство, 1982. – 538 с. – URL:

<https://djvu.online/file/ZkBoJRXcNpnIZ> (дата обращения: 10.01.2024). – Текст: непосредственный.

8. Наумова Л. В. Формирование пространственного мышления на уроках географии / Л. В. Наумова – Текст : электронный // nsportal.ru – образовательная социальная сеть. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-atte-stat-sii/library/2022/12/03/formirovanie-prostranstveimogo-myshleniya-na> (дата обращения: 06.01.2023).

References

1. Ashirova A. A. Stilizaciya i transformaciya prirodny`x form : metodicheskie ukazaniya / A. A. Ashirova. – Bishkek : KRSU, 2015. – 48 s. – Текст : непосредственный.

2. Golubeva O. L. Osnovy` kompozicii : uchebnik dlya studentov obrazovatel`ny`x uchrezhdenij vy`sshego i srednego xudozhestvennogo obrazovaniya, izuchayushhix kurs «Osnovy` kompozicii» / O. L. Golubeva. – [2-e izdanie]. – Moskva : Iskusstvo, 2004. – 119 s. – ISBN 5-85200-417-0. – Текст : непосредственный.

3. Karatajeva N. F. Akademicheskaya skul`ptura : uchebnoe posobie dlya bakalavrov po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» / N. F. Karatajeva ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – 57 s. – ISBN: 978-5-906697-28-8. – Текст : непосредственный.

4. Karatajeva N. F. Istoricheskie e`tapy` razvitiya skul`ptury` maly`x form / N. F. Karatajeva – Текст : электронный // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2016. – № 4 (19). – 20-32 s. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-etapy-razvitiya-skulptury-malyh-form/viewer> (data obrashheniya: 13.01.2025).

5. Lanteri E`. Lepka / E`. Lanteri ; perevod s anglijskogo A. E. Krol`. – Moskva : V. Shevchuk, 2006. – 336 s. – ISBN 5-94232-035-7. – URL: <https://djvu.online/file/IRNNvIVr48kDh> (data obrashheniya: 12.01.2024). – Текст : электронный.

6. Lobov V. A. Znachenie predmeta «Akademicheskaya skul`ptura» v podgotovke budushhix xudozhnikov, specialistov dekorativno-prikladnogo iskusstva / V. A. Lobov. – Текст : электронный // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2016. – № 2 (16). – S. 50-59. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXIUFoewruOCUp89N2UvKvb9fKCRemnDXFFPK EzfT_TH18c4k_Rtirr2CzpxYZQOO5IWBYiMlmUrhNwqtLioDtdqh0p3Au9MHF6PIFow7o2QI31buYSZcYdJGi4Dkw9hoDGBD0QPHWA%3D%3D%3Fsign%3De-vZaZk09k56G-daQpzxrKHNMk8F7Epyv-gHXTWrz1A%3D&name=Lobov.doc&nosw=1

DXFFPK EzfT_TH18c4k_Rtirr2CzpxYZQOO5IWBYiMlmUrhNwqtLioDtdqh0p3Au9MHF6PIFow7o2QI31buYSZcYdJGi4Dkw9hoDGBD0QPHWA%3D%3D%3Fsign%3De-vZaZk09k56G-daQpzxrKHNMk8F7Epyv-gHXTWrz1A%3D&name=Lobov.doc&nosw=1 (data obrashheniya: 11.02.2024).

7. Moran A. de. Istoriya dekorativno-prikladnogo iskusstva : ot drevnejshix vremen do nashix dnei / A. de. Moran ; s prilozheniem stat`i Zh. Gassio-Talabo o dizajne : [perevod s francuzskogo] – Текст : электронный. – Moskva : Iskusstvo,

1982. – 538 s. – URL: <https://djvu.online/file/ZkBoJRXcNpnIZ> (data obrashheniya: 10.01.2024). – Tekst: neposredstvenny`j.

8. Naumova L. V. Formirovanie prostranstvennogo my`shleniya na urokax geografii / L. V. Naumova – Tekst : e`lektronny`j // nsportal.ru – obrazovatel`naya social`naya set`. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-atte-stat-sii/library/2022/12/03/formirovanie-prostranstveimogo-myshleniya-na> (data obrashheniya: 06.01.2023).

Lobov V.A., Associate Professor of the Department of Professional Disciplines at the institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian University of traditional art crafts, Member of the Moscow Union of Artists, 115573, Moscow, Musa Jalil Street, house 14, building 2, e-mail: lovladalex@mail.ru.

The significance of the animalistic theme in the education of future jewelry artists in academic sculpture and small form decorative plastic classes

Abstract. The article examines the significance of animalistic themes in teaching academic sculpture and small form decorative plastic arts in the professional training of future jewelry artists. The development of spatial thinking as the foundation for acquiring the skills necessary for future artists to create products based on volumetric forms is emphasized. The article provides a detailed review of educational tasks related to the depiction of animals and birds, and presents a methodology for applying existing professional tools. This enables students to understand and master the plastic and artistic language characteristic of animalistic themes in jewelry design.

Keywords: animalistic art, sculpture, training specifics, small form decorative plastic arts, volume, relief, shape, art, composition, transformation, stylization

For a significant portion of jewelry artworks, the volumetric form serves as the structural basis of the pieces, indicating that academic sculpture and plastic modeling are among the core artistic disciplines in the professional training of jewelers. Specifically, academic sculpture provides the knowledge that enables students to comprehend the unique plastic structure of surrounding objects, helping them analyze the constructive features and character of the forms of models when creating volumetric, relief and spatial compositions [8, p. 1].

Classes in plastic modeling, in addition to teaching the modeling of volume and relief forms, also involve a more subtle, sometimes jeweler-like processing of surfaces, conveying the characteristics and nature of the depicted object. Virtually all this knowledge forms the basis of professionalism and finds application in the field of jewelry art, where concepts such as volume, proportions, relief and texture are the main means of expression.

The thematic range of jewelry has always been and remains rich, multifaceted and diverse, offering a variety of different motifs [7]. One of the most intriguing themes is the animalistic one, as it allows for the exploration of the rich "palette" of the animal world and human relationships with it. This theme is capable of reflecting virtually the entire spectrum of human interactions: from everyday and family needs and tasks (domestic animals, hunting, etc.) to complex, socially conditioned contacts that reflect societal hierarchies (serfdom, slavery, representative gifts, etc.).

Since ancient times, people have adorned themselves with images of animals, choosing symbols of animals whose qualities they wished to possess. Jewelry acquires a special sacred meaning, becoming talismans, amulets and protective charms. Throughout the history of jewelry art, virtually all images of the animal world existing on our planet have been created. Pendants, bracelets, earrings and rings can be decorated with various animals and birds: horses, lions, wolves, deer, hummingbirds, peacocks, eagles, owls, etc.

The animalistic theme and interest in it in jewelry art remain relevant today [10]. To create high-quality and artistic pieces, professional training is required, which is provided by the artistic disciplines "Academic Drawing," "Academic Sculpture and Plastic Modeling" and "Plastic Anatomy." To achieve the necessary knowledge in sculpture, a full course of study is required: from the first basic principles of working with volume to the creation of complex creative plastic compositions [2].

Before starting practical assignments on sculptural representations of birds and animals, it is necessary to familiarize students with the works of renowned sculptors in the field of animalistic genre: V. Vatagin, I. Efimov, A. Belashov, A. Martz, P. Klodt, A. Ober, who have made a significant contribution to the study of the animal world [4].

At the core of any sculptural representation lies drawing and sketches, which are given special attention when studying nature. The collection of visual illustrative material allows for a comprehensive understanding of the anatomical structure of birds and animals. (Fig. 1-7⁸³). Preliminary material selection is also essential in jewelry design projects.

Fig. 1-3. Sketches of birds

Before sculpting volumetric sketches, it is advisable to make preliminary sketches aimed at studying and understanding the morphological features of the animal (Fig. 6, 7), so that by accurately reproducing the proportions and structure, the character of the model can be understood and most accurately conveyed in a volumetric image. Similar tasks are set for preliminary sketches in the design of products on the animalistic theme. However, in these sketches, students' attention is focused on the fact that the selection of this material is also aimed at finding

⁸³ Fig. 1-13. Photo by the article's author.

applications and organically incorporating these images into the structural compositional solution of jewelry items.

Fig. 4, 5. Bird sketches

A distinctive feature of jewelry is its decorative nature. Therefore, there is a need to transform realistic images into decorative ones using plastic means. In this process, the scale relationships of compositional parts can be altered and the dynamics of movement can be enhanced, both within the structure of the elements and in their relationships with each other. Building a stylized image requires emphasizing structure, introducing clear compositional organization, which includes the presence of a center and "pauses" that are consistent with the number of elements. Thus, images of animals and birds, which are the main part of the overall composition, need to be transformed and subordinated to the overall style of the jewelry piece.

Fig. 6, 7. Sketches of a stuffed squirrel

In decorative stylization, the structuring of rhythmically organized elements, characteristic of ornamentation, is also used. For example, rows of feathers in birds or fur in animals. This involves the geometrization of plasticity, which is based on a constructive approach to building volumetric images. It is necessary to discern this in natural forms, understand it and subordinate it to the rules of constructing relief

or volumetric images. An important part of stylization is finding an expressive silhouette and ensuring the consistency of the overall movement within the elements with the overall movement as a whole.

The methodology of depicting animals and birds is one of the important components of the academic sculpture program, based on the study of plastic anatomy (Fig. 8; 9).

Plastic anatomy is an integral part of the artistic education system. It studies the external forms and proportions, the plasticity of the bodies of animals and birds, based on the study and understanding of the properties of the skin, the peculiarities of the muscular system and the structure of the skeleton in motion and at rest. Knowledge of plastic anatomy is a necessary component in the design and creation of products using the animalistic theme, as images of animals and birds, even in their stylized form, should not contain distortions in anatomy or errors in proportions.

This is one of the serious problems that needs to be addressed in the training of future jewelry artists. Works executed in a realistic academic style and translated into solid material can be self-sufficient creations. Considering the specifics of the applied purpose of the created works of jewelry art, where the emphasis is on decorative expressiveness, a realistic animalistic depiction may not correspond and may even contradict the style of the piece. Primarily, jewelry pieces have a decorative artistic solution.

Fig. 8. Anatomical sketch of the skeletal structure of birds

Fig. 9. Anatomical sketch of the skeletal structure of a squirrel

An example of harmoniously balanced plant elements with decorative bird images is the graduation project by A. Pokhvalenskaya, the necklace "Paradise Birds" (Fig. 10). The unified style of proportionate floral elements, leaves and birds, arranged in a seamless composition, allows the work to be perceived as a cohesive piece. The central part with the image of the birds is particularly emphasized in its design, complemented and enhanced by plant components executed in the same style.

In the semester project by I. Emelyanchuk, "Pendants "Bird" (Fig. 11), the main means of expression were lines—rhythmically arranged and structured

compositional elements. This allowed the author to harmonize the form, decoration and purpose of the piece.

Figure 10. Pokhvalenskaya A.
Necklace "Paradise Birds".
Graduation qualification work.
2020

Figure 11. Emelyanchuk I. Pendants "Bird".
Semester work. 2005

The examples provided confirm that the experience gained from creating decorative plastic small forms is applied in the design and manufacture of jewelry by future artists in the field of jewelry art.

Consequently, to achieve a harmonious combination of decorative elements and animalistic images, they should be executed in a unified style. Sketches of animals and birds need to be reinterpreted and transformed into decorative, symbolic representations (Fig. 12).

Figure 12. Naumkina E. Artistic and graphic project of a series of brooches.
Semester work. 2023

Along with mastering constructive and spatial thinking, future artists acquire methods and gain experience that becomes essential for their direct application in the profession.

In studying the content of the discipline "Decorative Plasticity of Small Forms," students are expected to understand the distinctive features of performing decorative transformations of realistic objects from nature. Familiarization with academic sculpture helps students learn how to create volumetric realistic images based on an analysis of constructive composition. Meanwhile, familiarizing themselves with decorative plasticity of small forms allows them to address the complex task of reconciling realism in representation with the decorative quality of imagery, which is based on methods of transformation and stylization [1].

The creative imagination and capabilities of a jeweler are boundless when it comes to choosing techniques and revealing imagery, ranging from engraving simple ornaments to employing highly sophisticated modern technologies. However, while creating and implementing creative ideas, they rely on knowledge and methods of sculptural construction of three-dimensional images, the specifics and laws of relief creation, and, in the case of exploring animalistic themes, knowledge of plastic anatomy. These qualities become the distinguishing feature of high professionalism in the field of traditional applied arts.

The theme of animalism in the academic sculpture curriculum begins with the study and execution of a bird's relief image on a flat surface. For this purpose, sculptural plasticine is used, which makes it possible to convey the plastic characteristics of the bird's structure and allows one to work out the texture of feathers and small details. The traditionally used materials and equipment for executing sculptural images are also applicable in the manufacture of jewelry constructions and models. Even against the backdrop of widely prevalent modern technologies and the use of artificial intelligence, the value of classical application methods in product manufacturing remains paramount. It is these methods that allow the artist to express their unique sensations and emotional experiences, transmitted through contact with the material.

An important condition for completing the assignment is adherence to the sequence of work stages. First, the general silhouette and structural guidelines are outlined, along which the main volumes of the relief will be built on a board covered with a smooth layer of plasticine. Often, neglecting to define overall proportions at the initial stages leads to the need to return to this step after working on smaller elements because their inconsistency with their place in the overall form becomes apparent. Next, the tilt of the head is determined and proportional relationships between the body, wings, legs and tail feathers are calculated. The height of the relief is then defined, followed by the application of plasticine in accordance with the sequence of planes parallel to the background plane.

A common mistake among students is prematurely transitioning to detailing before adequately building up the relief's height and distributing its planes. This results in a lack of cohesive perception of the bird's volume, overly protruding details, and disrupted interaction between the elements of the image, ultimately undermining the unity of the form's perception. To achieve a holistic impression of the work, the details and secondary elements must interact harmoniously to "preserve" the perception of the primary, dominant shape of the relief image.

The perception of a relief image, achieved by arranging planes parallel to the background plane, can be compared to perceiving round sculpture. To enhance the illusion of depth, the planes closest to the viewer are worked more carefully than those further away [6, p. 63].

Analyzing the practice of students working with relief animalistic images, we can conclude that only by adhering to the sequential execution of each stage in creating such images do they have the opportunity to gain the necessary experience in professional design and production of items on an animalistic theme.

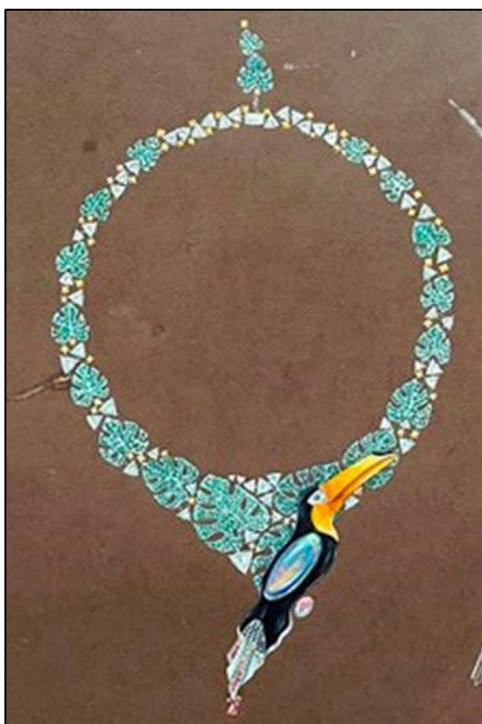

Figure 13. V. Burova.
Fragment of necklace project.
Semester work. 2022

The rules of relief construction are often employed in the creation of jewelry, underscoring the critical importance of this topic in educating future artists.

Practically all stages of creating volumetric and relief works in academic sculpture are analogous to the stages of composing works in decorative plasticity of small forms. The basis for working on the artistic image is the academic depiction, which is then stylized by simplifying complex shapes, structuring compositional elements, using the conventionality of plastic language and enhancing decorative qualities.

When creating jewelry, the effect of applying different textures with varying reliefs, learned during classes on decorative plasticity, is frequently utilized. This technique either enhances the perception of the height of the relief image or minimizes it.

As a characteristic example, we can analyze the fragment of a necklace project with an animalistic theme by student V. Burova, where her experience with relief images served as the foundation for designing a piece featuring a bird (Fig. 13).

The construction of the bird's relief image here is highly conventional and the transmission of spatial planes is built upon minimal relations. The bird's silhouette appears as a geometrized form made of white gold, while polished emerald opal is used for the wings and tail.

Jewelry pieces are multifaceted and not limited to flattened relief forms; they can also possess the properties of real sculptural volume. Therefore, the significance of assignments involving mastery of full-round sculpture cannot be overstated.

Creating a three-dimensional animal figure enables aspiring jewelers to explore the realm of animalistic artistry, allowing them to apply this expertise and knowledge in crafting products that incorporate sculptural representations of living creatures.

The practice of developing animalistic compositions, based on the stylization of images using form transformation, serves as the foundation for creative ideas in project implementation.

The stages involved in creating a three-dimensional animal image have their own distinct characteristics. In addition to preliminary sketches, wireframe construction is included. Proportions are established within the frame, and even at this early stage, the movement of the depicted animal is conveyed in the structure [5, p. 152].

Similarly, in the fabrication of a model and the structure of a jewelry item with an animalistic three-dimensional image, the functional requirements are identical to those for producing a sculptural, academic representation.

The sequence of steps in creating a sculptural image is similar to making a preliminary model of a jewelry piece from soft materials like plasticine or wax. The process starts with sketches and exploratory designs aimed at finding the best way to present the subject, whether in sculpture or in creating a jewelry item incorporating three-dimensional, often relief, animal imagery. During the framework stage, proportional relationships are laid down and movements and rotations of the form are conveyed. If the piece is bulky and intricate in its construction, the use of a framework is just as crucial as it would be in academic sculpture. Building volume onto the framework involves conveying motion, proportions and the character of the animal, much like constructing volume on a product model. While in academic modeling from life, movement fully expresses the inherent traits of the depicted animal, in jewelry-making, the movement is subordinate to the unified decorative solution and stylization. The motion of stylized animal and bird depictions seamlessly integrates into the overall composition alongside other elements.

Modeling the overall shape and silhouette when working from life aims to accurately and recognizably capture the key features of a particular animal [3]. In contrast, when creating decorative solutions for products, the modeling of the overall shape and silhouette, beyond recognition, is aligned with the style specified in the product design.

For decorative works, the role of plastic anatomy is equally significant since distortions and inaccuracies in decorative interpretations are unacceptable, as they detract from the artistic value of such pieces. Without detailed elaboration, a three-dimensional image in academic sculpture feels incomplete. Similarly, in jewelry, great emphasis is placed on fine and medium-sized details. The experience gained from applying various textures in academic sculpture becomes particularly valuable when applied to jewelry pieces with animalistic themes.

The primary goal of the course "Academic Sculpture and Plastic Modeling" is for students to master the art of sculpture creation. Through the knowledge acquired about the fundamental principles of academic sculpture, learners gain practical skills to reinforce theoretical understanding. When working on assignments related to animalistic themes in academic sculpture, students develop individual creative project execution techniques and bring their ideas to life in sculptural materials. Additionally, they form an understanding of various types of sculpture [4, p. 7] and explore plastic techniques and expressive means that enable them to authentically and vividly realize their artistic concepts.

Overall, it is important to emphasize that systematic exploration of the animalistic theme in courses on academic sculpture and decorative plasticity of small forms is a prerequisite for shaping future artist-jewelers capable of independent creative activity.

References

1. Ashirova A. A. Stilizaciya i transformaciya prirodny`x form : metodicheskie ukazaniya / A. A. Ashirova. – Bishkek : KRSU, 2015. – 48 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Golubeva O. L. Osnovy` kompozicii : uchebnik dlya studentov obrazovatel`ny`x uchrezhdenij vy`sshego i srednego xudozhestvennogo obrazovaniya, izuchayushhix kurs «Osnovy` kompozicii» / O. L. Golubeva. – [2-e izdanie]. – Moskva : Iskusstvo, 2004. – 119 s. – ISBN 5-85200-417-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Karatajeva N. F. Akademicheskaya skul`ptura : uchebnoe posobie dlya bakalavrov po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly» / N. F. Karatajeva ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – 57 s. – ISBN: 978-5-906697-28-8. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Karatajeva N. F. Istoricheskie e`tapy` razvitiya skul`ptury` maly`x form / N. F. Karatajeva – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2016. – № 4 (19). – 20-32 s. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-etapy-razvitiya-skulptury-malyh-form/viewer> (data obrashheniya: 13.01.2025).

5. Lanteri E`. Lepka / E`. Lanteri ; perevod s anglijskogo A. E. Krol`. – Moskva : V. Shevchuk, 2006. – 336 s. – ISBN 5-94232-035-7. – URL: <https://djvu.online/file/IRNNvIVr48kDh> (data obrashheniya: 12.01.2024). – Tekst : e`lektronny`j.

6. Lobov V. A. Znachenie predmeta «Akademicheskaya skul`ptura» v podgotovke budushhix xudozhnikov, specialistov dekorativno-prikladnogo iskusstva / V. A. Lobov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2016. – № 2 (16). – S. 50-59. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXIUfoewruOCUp89N2UvKvb9fKCRemnDXFFPKezfT_TH18c4k_Rtirr2CzpxYZQOO5IWB YiMlmUrhNwqtLioDtdqh0p3Au9MHF6PIFow7o2QI31buYSZcYdJGi4Dkw9hoDGBD0QPHWA%3D%3D%3Fsign%3De-vZaZk09k56G-daQpzxrkHNmK8F7Epyv-gHXTWrz1A%3D&name=Lobov.doc&nosw=1 (data obrashheniya: 11.02.2024).

7. Moran A. de. Istoriya dekorativno-prikladnogo iskusstva : ot drevnejshix vremen do nashix dnei / A. de. Moran ; s prilozheniem stat`i Zh. Gassio-Talabo o dizajne : [perevod s francuzskogo] – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva : Iskusstvo, 1982. – 538 s. – URL: <https://djvu.online/file/ZkBoJRXcNpnIZ> (data obrashheniya: 10.01.2024). – Tekst: neposredstvenny`j.

8. Naumova L. V. Formirovanie prostranstvennogo my`shleniya na urokax geografii / L. V. Naumova – Tekst : e`lektronny`j // nsportal.ru – obrazovatel`naya

social`naya set`. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-atte-sii/library/2022/12/03/formirovanie-prostranstveimogo-myshleniya-na-obrashheniya>: 06.01.2023). (data obrashheniya: 06.01.2023).

Симаков А.А., преподаватель Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 644045, Московская обл., Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д. 51, e-

Simakov A.A., teacher, Bogorodsky institute of artistic wood carving – branch of the Russian University of traditional art crafts, 644045, Moscow region, Sergiev Posad district, Bogorodskoye settlement, 51, e-mail: bhpy@yandex.ru

Декоративная переработка академического рисунка фигуры человека как основа проектирования композиции изделий богородской художественной резьбы по дереву
Decorative processing of the academic drawing of the human figure as the basis for designing the composition of bogorodskoe's artistic wood carving products

Аннотация. В статье исследуется декоративная переработка академического рисунка фигуры человека как основа проектирования композиции изделий богородской художественной резьбы по дереву. Автор рассматривает способы трансформации академических рисунков в декоративные композиции, которые сохраняют стилистическую целостность и художественную уникальность богородской резьбы. Проанализирован процесс адаптации академического рисунка фигуры человека с учетом специфики богородской художественной резьбы по дереву, исследованы стилистические особенности и декоративные элементы, характерные для этого вида традиционного художественного промысла. Особое внимание уделено процессу пластической и декоративной переработки образов при работе с натуры, что обеспечивает последовательный переход от академического и декоративного рисунка к созданию проекта композиции.

Ключевые слова: богородская резьба, декоративная переработка, академический рисунок, традиционные художественные промыслы.

Abstract. The article explores the decorative transformation of academic human figure drawing as a basis for designing compositions in Bogorodskoye woodcarving. The author examines methods of transforming academic drawings into decorative compositions that preserve the stylistic integrity and artistic uniqueness of Bogorodskoye carving. The process of adapting academic human figure drawings to the specifics of Bogorodskoye woodcarving is analyzed, along with the stylistic features and decorative elements characteristic of this traditional art form. Particular attention is paid to the plastic and decorative reinterpretation of images when working from life, ensuring a seamless transition from academic to decorative drawing in the development of compositional designs.

Keywords: Bogorodskaya carving, decorative adaptation, academic drawing, traditional crafts.

Переработка академического рисунка фигуры человека – обязательная и неотъемлемая часть образовательного процесса, которая помогает осуществить качественный и системный переход от академического рисунка и проектирования фигуры человека в творческих композициях – к их декоративной переработке. Является обязательной составляющей любой композиции в богородской резьбе.

Характерными особенностями богородской резьбы являются следующие:

- использование ограниченного набора инструментов (топор, нож, стамески), которое влияет на простоту и чистоту линий;
- объём, декоративность, простота и лаконичность форм произведений;
- традиционные мотивы, соотнесенные со сказочностью, гиперболизацией, т. е. элементами декоративной переработки формы, объема и т. д.;
- отсутствие излишней детализации, акцент на общем силуэте и характерных чертах персонажей.

В статье проанализирован ход и результаты изучения роли декоративной переработки академического рисунка фигуры человека в обучении студентов Богородского института художественной резьбы по дереву. Актуальность данной работы обусловлена существенными трудностями, с которыми сталкиваются студенты при декоративной переработке академического рисунка в процессе создания творческих работ.

Студенты, приступающие к выполнению творческой работы с фигурой человека, сохраняют пропорции, характер и движение натуры. В процессе художественной стилизации важным является упрощение анатомических форм в декоративные согласно традициям богородской резьбы. Применение стилизации фигуры человека позволяет создавать оригинальные и нестандартные способы переработки форм натуры.

Последовательное изучение основ построения рисунка человеческой фигуры представляет собой обязательное условие формирования комплекса профессиональных навыков, необходимых будущим мастерам богородской резьбы. Это связано с особенностями создания художественных композиций, в которых определяющую роль играет ощущение внутренней структуры – скрытой энергии, оживляющей произведение искусства. В связи с этим, особое внимание уделяется занятиям по рисованию с натуры. Способность улавливать динамику внутри композиции является ключевой задачей художника-резчика, позволяющей передать не только внешнее подобие, но и выразить присущую живому существу энергию и характер. Именно поэтому учебные занятия профессиональной направленности ориентированы на то, чтобы студенты приобрели умения изображать человеческую фигуру как в двухмерном пространстве (рисунок), так и в трехмерном, создавая скульптурные произведения или модели, предназначенные для дальнейшей реализации в дереве.

Образовательный процесс нацелен на развитие у студентов не только навыков создания художественных композиций, но и на наделение их

выразительностью, характерной для богородской резьбы. В ходе систематической работы над эскизами развиваются и совершенствуются навыки формообразования, выявления ритма, обобщения, а также установления гармоничного соотношения между отдельными деталями и общей композицией. Как следствие, формируются как пластические, так и декоративные основы будущей работы. Таким образом, конечной целью декоративно-графической трансформации является раскрытие формы объекта в целом, без излишней детализации анатомических особенностей, с акцентом на гармоничное подчинение частного общему.

Формирование умений и навыков начинается с зарисовок с натуры. Натурные зарисовки выступают связующим звеном между реалистичным изображением и образно-художественной составляющей, что обычно проявляется в сюжетах, основанных на взаимодействии человека и животного (традиционно, медведя) в композициях, характерных для богородской резьбы. Выполняются как реалистичные наброски с фигурой человека, так и декоративная переработка с использованием знаний о равновесии, контрасте, ритме, единстве и гармоничном соподчинении.

Следующим этапом является выполнение декоративных набросков, без создания реалистичного наброска, учитывая, что создание декоративного образа в богородской резьбе требует соблюдения пропорции фигуры, характерных черт, подчинение частного общему, усиление контрастов в изображаемых объектах.

Освоение специфических приемов трансформации академического рисунка в декоративный начинается уже на этапах создания эскизов и набросков. Важен каждый аспект рисунка, включая компоновку на листе, что способствует развитию объемно-пространственного мышления: фигура должна восприниматься не только как графическое изображение, но и как потенциальное изделие из дерева. Исходя из этой особенности, первые учебные задания ориентированы на формирование навыков создания декоративных эффектов посредством использования ритма, четких и контрастных линий и форм, пластики и учета возможностей реализации замысла в материале.

Распределение масс в композиции должно быть сбалансированным и обеспечивать ее читаемость со всех сторон, поскольку богородская резьба предполагает объем при сохранении декоративных качеств [1, с. 79]. Следовательно, студенты для достижения декоративности стремятся не к детализации, а, напротив, к подчинению мелких элементов общей форме. Благодаря такому соподчинению изображаемые фигуры приобретают большую целостность и монолитность, что обусловлено необходимостью изготовления фигуры из цельного куска дерева (рис. 1⁸⁴, 2). Этот навык формируется в процессе выполнения учебных заданий третьего этапа, в ходе которого при изображении фигуры особое внимание уделяется ритмической

⁸⁴ Рис.1-6. Фото из методического фонда Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств».

составляющей и распределению основных масс, формирующих структуру изображаемого объекта. Например, в академическом рисунке мускулатура человеческого тела передается мягкими, округлыми линиями, в то время как при декоративной трансформации изображение подвергается упрощению, общая форма сохраняется, а в рисунке прослеживаются элементы простых геометрических фигур. Выполняя подобные упражнения, студент приобретает способность различать реалистичное изображение конкретного движения и его более утрированную интерпретацию в декоративной композиции.

Рис. 1. Симора И. Одетая фигура человека в интерьере. Декоративная переработка, рисунок с натуры. 2 курс, бакалавриат

Рис. 2. Баринов А. Зарисовка одетой фигуры натурщика с натуры. 2 курс, бакалавриат

Развивая декоративное художественное видение в процессе переработки академического рисунка, обучающиеся впоследствии применяют его на практике. На рисунке 4 представлено изображение фигуры натурщика, выполненное в технике декоративного рисунка, с характерным обобщением деталей, благодаря этому она выглядит монолитной, более статичной, чем есть на самом деле. Стоит отметить, что при выполнении данного задания делается акцент на то, что некоторые формы, изображаемые в академическом рисунке, могут быть несколько видоизменены, упрощены или могут не изображаться (рис. 3). Таким образом, подобная декоративная переработка обобщает академическую форму рисунка, делает её монументальной и менее детализированной. В то время, как стандартные приемы создания декоративности чаще всего подразумевают под собой дробление формы.

Рис. 3. Евдокимова Е. Рисунок одетой фигуры натурщицы в интерьере. Декоративная переработка. 3 курс, бакалавриат

Рис. 4. Зуб П. Рисунок фигуры натурщика. 2 курс, бакалавриат

В процессе обучения студенты постепенно осваивают особенности выполнения декоративного рисунка. Например, если в академическом рисунке на одежде натурщика присутствует орнамент, то при декоративной трансформации он либо максимально упрощается, либо полностью исключается. Это обусловлено тем, что в богородском художественном промысле приоритет отдается формам и структурированным пластическим решениям, которые подчеркивают форму в соответствии с традициями богородской игрушки. В данном случае формы кистей рук и стоп также обобщаются до единой массы, без излишней детализации (рис. 4). Складки одежды становятся менее проработанными, а часть вовсе исчезает, чтобы облегчить создание декоративной формы рисунка. Отдельные элементы фактуры, такие как прическа, упрощаются, учитывая особенности материала – дерева, т. к. в деревянной скульптуре некоторые выступающие элементы из-за направления волокон могут быть подвержены сколам. В резьбе подобные выступы либо устраняются, либо укрупняются для обеспечения их прочности в материале. Данная специфика принимается во внимание при декоративной трансформации академического рисунка, что делает данную дисциплину ориентированной на традиции и специфику богородской резьбы по дереву. К примеру, выступающий локоть или колено у фигуры могут быть изображены более обобщенно, чем это принято в реалистической школе рисунка [3, с. 72].

Отметим одну особенность создания композиций с использованием фигуры человека. В связи с технологическими особенностями создания богородской игрушки при выполнении декоративной переработки фигуру человека изображают на постаменте, чтобы подчеркнуть связь рисунка с богородской художественной резьбой по дереву [4, с. 211]. Постамент изображается традиционной для богородской резьбы формы: треугольной, овальной или в форме половины овала («горбушка»).

После завершения начального этапа создания рисунка, обучающиеся переходят к следующей стадии, которая подразумевает моделирование формы тоном, декоративную интерпретацию света и тени и их размещение на поверхности фигуры. При декоративной переработке академического рисунка основные тональные акценты остаются на своих местах. Изменению может подвергаться их форма и насыщенность полутонами (рис. 5).

Во время работы над светотеневой частью рисунка важно не потерять цельность изображения, сохранить общую характерную форму. При изменении и структурировании ритмов в процессе декоративной переработки академического рисунка сохраняются индивидуальные особенности и облик изображаемого объекта. Работа тоном во время декоративной переработки ведется в той же последовательности, что и в академическом рисунке: от общего к частному [5, с. 179].

В декоративном изображении светотень должна передавать разницу в цвете и фактуре одежды и тканей в соответствии с традициями богородской резьбы по дереву – минимальными средствами, создавая иллюзию неокрашенного дерева. Основные тональные отношения (свет, тень, полутень, белый, чёрный, серый) создаются штриховкой, выявляется взаимосвязь между главным и второстепенным [4, с. 240]. Когда основные тональные отношения и акценты проработаны, можно перейти к проработке деталей. Детали одежды (складки), детали лица и фрагменты конечностей должны быть соподчинены общим декоративным ритмам рисунка и соответствовать традициям богородской художественной резьбы по дереву.

При изучении декоративного рисунка студенты осваивают основы анатомии, при этом, декоративный рисунок не искажает форму мускулатуры и не нарушает пропорции фигуры. В отличие от академического рисунка, декоративная трансформация предполагает структурирование форм с акцентом на ритмичность. Именно в этом заключается одно из ключевых

Рис. 5. Чижов К. Рисунок одетой фигуры натурщика в интерьере.
3 курс, бакалавриат

отличий стандартного декоративного рисунка от приемов, формирующих профессиональные навыки будущих художников богородской резьбы по дереву.

В данном случае допустимо пренебрежение изображением рефлексов и тонкими тональными переходами ради создания целостной декоративной формы. При проработке деталей складки одежды трактуются как декоративные элементы, характерные для деревянной скульптуры богородской резьбы по дереву. Черты лица (глаза, нос, губы) изображаются схематично и подчиняются общей художественной концепции (рис. 6).

Проанализированные примеры и приемы создания условий для формирования профессиональных навыков будущих художников богородской резьбы по дереву на занятиях по академическому и декоративному рисунку позволяют выделить следующие ключевые этапы трансформации академического рисунка в декоративный, ориентированный на специфику богородской художественной резьбы по дереву:

- композиционное решение с учетом традиций богородской резьбы;
- линейный рисунок, отражающий характерные приемы богородской резьбы;
- светотеневая моделировка декоративно преобразованных объектов с акцентом на выразительность, свойственную богородской резьбе;
- проработка деталей и их подчинение канонам богородской художественной резьбы по дереву.

Освоение навыков декоративного рисунка является неотъемлемым условием для формирования комплекса профессиональных компетенций будущих художников богородской резьбы, способных передать ощущение внутреннего движения даже в статичных композициях [2, с. 4].

Этап декоративной трансформации рисунка служит «мостом» между академическим изображением фигуры человека и созданием художественных произведений, соответствующих профилю богородской художественной резьбы по дереву.

Рис. 6. Чижов К. Рисунок одетой фигуры натурщика.
2 курс, бакалавриат

Литература

1. Королев А. Л. Учебный рисунок. Методика преподавания / А. Л. Королев ; редактор-составитель С. Н. Репин ; Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2012. – 79 с. – ISBN 978-5-904-66633-0. – Текст : непосредственный.

2. Лапина Ю. Е. Технический рисунок : учебник для подготовки бакалавров, направление «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль : художественное кружевоплетение / Ю. Е. Лапина, В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2015. – 107 с. – ISBN 978-5-906697-16-5. – Текст : непосредственный.

3. Могилевцев В. А. Основы рисунка : учебное пособие / В. А. Могилевцев. – Санкт-Петербург: АРТИНДЕКС, 2007. – 72 с. – Текст : непосредственный.

4. Учебный рисунок в Академии художеств : альбом / автор-составитель Д. А. Сафаралиева. – Москва : Изобразительное искусство, 1990. – 157 с. – ISBN 5-85200-058-2. – Текст : непосредственный.

5. Якушева М. С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму : учебное пособие / М. С. Якушева ; МГХПУ им. С. Г. Строганова. – Москва : МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2009. – 240 с. – ISBN 978-87627-059-7. – Текст : непосредственный.

References

1. Korolev A. L. Uchebny`j risunok. Metodika prepodavaniya / A. L. Korolev ; redaktor-sostavitel` S. N. Repin ; Sankt-Peterburgskij gosudarstvenny`j akademicheskij institut zhivopisi, skul`ptury` i arxitektury` im. I. E. Repina. – Sankt-Peterburg : [b. i.], 2012. – 79 s. – ISBN 978-5-904-66633-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Lapina Yu. E. Texnicheskij risunok : uchebnik dlya podgotovki bakalavrov, napravlenie «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly», profil` : xudozhestvennoe kruzhevopletenie / Yu. E. Lapina, V. F. Maksimovich ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2015. – 107 s. – ISBN 978-5-906697-16-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Mogilevcev V. A. Osnovy` risunka : uchebnoe posobie / V. A. Mogil`cev. – Sankt-Peterburg: ARTINDEKS, 2007. – 72 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Uchebny`j risunok v Akademii xudozhestv : al`bom / avtor-sostavitel` D. A. Safaraliev. – Moskva : Izobrazitel`noe iskusstvo, 1990. – 157 s. – ISBN 5-85200-058-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Yakusheva M. S. Transformaciya prirodnogo motiva v ornamental`nyu dekorativnyu formu : uchebnoe posobie / M. S. Yakusheva ; MGXPU im. S. G. Stroganova. – Moskva : MGXPU im. S. G. Stroganova, 2009. – 240 s. – ISBN 978-87627-059-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

Simakov A.A., teacher, Bogorodsky institute of artistic wood carving – branch of the Russian University of traditional art crafts, 644045, Moscow region, Sergiev Posad district, Bogorodskoye settlement, 51, e-mail: bhpy@yandex.ru

Decorative processing of the academic drawing of the human figure as the basis for designing the composition of bogorodskoe's artistic wood carving products

Abstract. The article explores the decorative transformation of academic human figure drawing as a basis for designing compositions in Bogorodskoye woodcarving. The author examines methods of transforming academic drawings into decorative compositions that preserve the stylistic integrity and artistic uniqueness of Bogorodskoye carving. The process of adapting academic human figure drawings to the specifics of Bogorodskoye woodcarving is analyzed, along with the stylistic features and decorative elements characteristic of this traditional art form. Particular attention is paid to the plastic and decorative reinterpretation of images when working from life, ensuring a seamless transition from academic to decorative drawing in the development of compositional designs.

Keywords: Bogorodskaya carving, decorative adaptation, academic drawing, traditional crafts.

The transformation of academic human figure drawing is a mandatory and integral part of the educational process, helping to achieve a qualitative and systematic transition from academic drawing and figure design in creative compositions to their decorative adaptation. It is an essential component of any composition in Bogorodskaya carving.

The distinctive features of Bogorodskaya carving include:

- volume, decorativeness, simplicity, and laconicism of the forms in Bogorodskaya woodcarvings;
- traditional motifs associated with fairy-tale elements, exaggeration, i.e., elements of decorative processing of shape, volume, etc.;
- absence of excessive detailing, focus on the overall silhouette and characteristic traits of characters;
- use of a limited set of tools (axe, knife, chisels), which influences the simplicity and purity of lines.

This article analyzes the course and results of studying the role of decorative adaptation of academic human figure drawing in the education of students at the Bogorodsky Institute of Wood Carving. The relevance of this work is due to the significant difficulties faced by students when decoratively adapting academic drawings during the creation of creative works. The article analyzes the patterns of developing necessary skills and knowledge in the field of decorative transformation among students, driven by educational and methodological tasks. Special attention is paid to the process of plastic and decorative transformation of images while

working from nature, ensuring a gradual transition from academic and decorative drawing to the creation of a compositional project.

Students beginning to create artwork involving the human figure maintain the proportions, character, and movement of the model. During the artistic stylization process, simplifying anatomical forms into decorative ones according to the traditions of Bogorodskaya carving is crucial. Applying stylization techniques to the human figure allows for the creation of original and unconventional ways of transforming natural forms.

Systematic study of the fundamentals of drawing the human figure is a prerequisite for developing the set of professional skills needed by future artists of Bogorodskaya carving. This is because the creation of artistic compositions relies heavily on the sense of internal structure—the hidden energy that brings a piece of art to life. Therefore, particular emphasis is placed on drawing from life. The ability to capture dynamics within a composition is a key task for the artist-carver, enabling them to convey not just external resemblance but also to express the inherent energy and character of living beings. Therefore, professionally-oriented educational sessions are designed to help students develop the skills to depict the human figure both in two-dimensional space (drawings) and three-dimensionally, creating sculptural works or models intended for subsequent realization in wood.

The educational process aims to develop in students not only the skills to create artistic compositions but also to imbue these creations with the expressive qualities characteristic of Bogorodskaya carving. Through systematic work on sketches, skills such as form-building, rhythm identification, generalization, and establishing harmonious relationships between individual details and the overall composition are developed and refined. As a result, both plastic and decorative foundations for future work are formed. Ultimately, the goal of decorative-graphic transformation is to reveal the object's form as a whole, without excessive detail of anatomical features, emphasizing the harmonious subordination of the parts to the whole.

The development of skills begins with sketching from life. Life sketches serve as a bridge between realistic representation and imaginative-artistic components, often seen in scenes involving interactions between humans and animals (traditionally, bears) typical of Bogorodskaya carving. Both realistic sketches of the human figure and decorative transformations using principles of balance, contrast, rhythm, unity, and harmonious subordination are practiced.

The next stage involves making decorative sketches directly, without creating a realistic preliminary sketch. It's important to note that forming a decorative image in Bogorodskaya carving requires adherence to proportional relationships, characteristic features, subordination of the parts to the whole, and enhancing contrasts in depicted objects.

Mastering the specific techniques for transforming academic drawings into decorative ones starts already at the stages of sketching and drafting. Every aspect of the drawing is important, including its layout on the page, which helps develop spatial thinking: the figure must be perceived not only as a graphic image but also as a potential wooden object. Based on this feature, initial assignments are focused

on developing skills to create decorative effects through the use of rhythm, clear and contrasting lines and shapes, plasticity, and consideration of how the idea can be realized in material.

Mass distribution in the composition should be balanced and ensure readability from all sides, since Bogorodskaya carving assumes volume while preserving decorative qualities [1, p. 79].

Consequently, students strive not for detailed elaboration but rather for subordinating smaller elements to the overall form to achieve decorativeness. Through this subordination, the depicted figures gain greater coherence and solidity, necessitated by the requirement to carve the figure from a single piece of wood (Fig. 1⁸⁵, 2). This skill is developed during the third-stage exercises, where special attention is given to the rhythmic component and the distribution of primary masses shaping the depicted object.

Fig. 1. Simora I. Clothing figure in interior. Decorative adaptation, drawing from life.

Fig. 2. Barinov A. Sketch of a clothed model from life.

To illustrate, consider the following example: in an academic drawing, the musculature of the human body is rendered with soft, rounded lines, whereas in decorative transformation, the image undergoes simplification, retaining the general form, and elements of simple geometric shapes become apparent. By performing such exercises, the student develops the ability to distinguish between a realistic depiction of a specific movement and its more exaggerated interpretation in a decorative composition.

Developing their decorative artistic vision through the transformation of academic drawings, students later apply it in practice. Figure 4 depicts a model's figure executed in the technique of decorative drawing, featuring a characteristic simplification of details, which makes it appear more monolithic and static than it

⁸⁵ Figs. 1-6. Photos from the methodological collection of the Bogorodsky institute of wood carving – a branch of the Russian University of traditional art crafts.

actually is. It should be noted that while completing this task, emphasis is placed on the fact that certain forms depicted in academic drawings may undergo some modifications, simplifications or even omissions (Fig. 3).

Thus, this kind of decorative transformation generalizes the academic form of the drawing, making it more monumental and less detailed. While conventional approaches to creating decorativeness usually involve breaking down the form.

Fig. 3. Evdokimova E. Drawing of a dressed female model in an interior.
Decorative adaptation.
3rd year, undergraduate program

Fig. 4. Zub P. Drawing of a male model.

During their studies, students gradually learn the nuances of executing decorative drawings. For instance, if an ornament is present on the clothing of a model in an academic drawing, it is either greatly simplified or completely removed during decorative transformation. This is because in Bogorodskaya artistic crafts, priority is given to forms and structured plastic solutions that emphasize the shape in accordance with the traditions of Bogorodskaya toys. Here, the hands and feet are also generalized into a unified mass, without excessive detailing (Fig. 4). The folds of clothing become less elaborate, and some disappear entirely to simplify the creation of the decorative form. Individual texture elements, like hair, are simplified considering the characteristics of the material—wood—since protruding elements in wooden sculpture might be prone to chipping due to grain direction. In carving, such protrusions are either eliminated or enlarged to ensure durability in the material. These specificities are taken into account during the decorative transformation of academic drawings, making this discipline aligned with the traditions and specifics of Bogorodskaya woodcarving. For example, a protruding elbow or knee on a figure might be depicted more generally than is customary in realist drawing schools [3, p. 72].

Let's highlight one feature of creating compositions involving the human figure. Due to the technological peculiarities of making Bogorodskaya toys, when

performing decorative adaptation, the human figure is depicted on a pedestal to emphasize the connection with Bogorodskaya woodcarving [4, p. 211]. The pedestal is traditionally shaped for Bogorodskaya carving: triangular, oval, or half-oval ("gorbushka").

After completing the initial stage of drawing, students move on to the next phase, which involves modeling the form with tone, decorative interpretation of light and shadow, and their placement on the surface of the figure. When decoratively adapting an academic drawing, the main tonal accents remain in their places. Their shape and saturation with halftones may change (Fig. 5).

While working on the light-and-shadow portion of the drawing, it's crucial not to lose the cohesion of the image and to maintain the overall characteristic form. When modifying and structuring rhythms during the decorative adaptation of an academic drawing, the individual characteristics and appearance of the depicted object are preserved. Tone work during decorative adaptation follows the same sequence as in academic drawing: from general to specific [5, p. 179].

In decorative imagery, shading should convey differences in color and texture of clothing and fabrics in line with the traditions of Bogorodskaya woodcarving—using minimal means to create the illusion of unpainted wood. Key tonal relationships (light, shadow, midtone, white, black, gray) are created through hatching, revealing the interplay between primary and secondary elements [4, p. 240]. Once the main tonal relationships and accents are established, you can proceed to detailing. Details of clothing (folds), facial features, and limb segments should be subordinate to the overall decorative rhythms of the drawing and conform to the traditions of Bogorodskaya woodcarving.

When learning decorative drawing, students grasp the basics of anatomy, yet the decorative drawing does not distort muscle form nor disrupt the figure's proportions. Unlike academic drawing, decorative transformation involves structuring forms with an emphasis on rhythm. This is one of the key distinctions between standard decorative drawing and the techniques that build the professional skills of future Bogorodskaya woodcarvers.

In this case, neglecting reflections and subtle tonal transitions in favor of creating a coherent decorative form is acceptable. When detailing, clothing folds are treated as decorative elements typical of Bogorodskaya woodcarving. Facial features (eyes, nose, lips) are depicted schematically and adhere to the overall artistic concept (Fig. 6)

Fig. 5. Chizhov K. Drawing of a dressed model in an interior. 3rd year, undergraduate program

Analyzing the examples and techniques used to create conditions for developing professional skills in future Bogorodskaya woodcarvers during academic and decorative drawing lessons reveals the following key stages in transforming an academic drawing into a decorative one tailored to the specifics of Bogorodskaya woodcarving:

- compositional solution taking into account the traditions of Bogorodskaya carving;
- linear drawing reflecting the characteristic techniques of Bogorodskaya carving;
- light and shade modeling of decoratively transformed objects with an emphasis on the expressiveness typical of Bogorodskaya carving;
- detailing and subordination to the canons of Bogorodskaya woodcarving.

Mastery of decorative drawing skills is an essential condition for building the professional competencies of future Bogorodskaya carvers, capable of conveying a sense of inner motion even in static compositions [2, p. 4].

The stage of decorative transformation of the drawing serves as a bridge between the academic depiction of the human figure and the creation of artistic works consistent with the profile of Bogorodskaya woodcarving.

Fig. 6. Chizhov K.
Drawing of a dressed
model. 2nd year,
undergraduate program

References

1. Korolev A. L. Uchebny`j risunok. Metodika prepodavaniya / A. L. Korolev ; redaktor-sostavitel` S. N. Repin ; Sankt-Peterburgskij gosudarstvenny`j akademicheskij institut zhivopisi, skul`ptury` i arxitektury` im. I. E. Repina. – Sankt-Peterburg : [b. i.], 2012. – 79 s. – ISBN 978-5-904-66633-0. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Lapina Yu. E. Texnicheskij risunok : uchebnik dlya podgotovki bakalavrov : profil` : xudozhestvennoe kruzhevopletenie, napravlenie «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» / Yu. E. Lapina, V. F. Maksimovich ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2015. – 107 s. – ISBN 978-5-906697-16-5. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Mogilevcev V. A. Osnovy` risunka : uchebnoe posobie / V. A. Mogil`cev. – Sankt-Peterburg: ARTINDEKS, 2007. – 72 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Uchebny`j risunok v Akademii xudozhestv : al`bom / avtor-sostavitel` D. A. Safaraliev. – Moskva : Izobrazitel`noe iskusstvo, 1990. – 157 s. – ISBN 5-85200-058-2. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Yakusheva M. S. Transformaciya prirodnogo motiva v ornamental`nyu dekorativnyu formu : uchebnoe posobie / M. S. Yakusheva ; MGXPU im. S. G. Stroganova. – Moskva : MGXPU im. S. G. Stroganova, 2009. – 240 s. – ISBN 978-87627-059-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

*Личность в искусстве: о художниках
и педагогах традиционного прикладного искусства
Personality in art: about artists and teachers
of traditional applied art*

Памяти ученого, наставника, друга...

**Мария Александровна Некрасова
(13.11.1928 – 11.01.2025)⁸⁶**

11 января 2025 г. ушла из жизни Мария Александровна Некрасова – ученый, искусствовед, апологет народного искусства.

Мария Александровна Некрасова – член-корреспондент Академии художеств СССР, академик Российской академии художеств (Отделение искусствоведения и художественной критики), Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза художников России, действительный член Российской академии естественных наук, доктор искусствоведения, профессор.

⁸⁶ Источник фото: Некрасова М. А. // Российская академия художеств. – URL: https://rah.ru/the_academy_today/the_members_of_the_academie/member.php?ID=51372&ysclid=m71m2xgq4280882676 (дата обращения: 10.02.2025).

Всю свою профессиональную жизнь М.А. Некрасова посвятила изучению истории и художественного своеобразия традиционных художественных промыслов, впервые показав народное искусство как значимую часть национальной духовной и художественной культуры, отстаив его значение как особого типа художественного творчества.

Предметом личного научного интереса искусствоведа являлась палехская лаковая миниатюрная живопись, которую она анализировала как целостную художественную систему, поддерживая отношения с художниками-миниатюристами, работающими в п. Палех. Многие труды автора были посвящены и проблемам художественных традиций отечественной керамики.

Всего научное наследие автора насчитывает более 200 публикаций: монографии, научные статьи, альбомы-каталоги, энциклопедии.

В разные годы М.А. Некрасова работала в Научно-исследовательском институте художественной промышленности и Научно-исследовательском институте теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, являлась членом Экспертного совета Министерства культуры Московской области, членом редколлегии журнала «Художник России» и консультантом научного журнала РАН «Традиции и современность».

Долгое время М.А. Некрасова возглавляла Государственную экзаменационную комиссию Высшей школы народных искусств (академии), высоко оценивая высокий уровень профессионального мастерства выпускников и отмечая неординарность и инновационность художественных решений выпускных квалификационных работ, способствующих развитию традиционных художественных промыслов в современной культуре. Основные положения теории народного искусства М.А. Некрасовой получили интерпретацию в научной деятельности профессорско-преподавательского состава Российского университета традиционных художественных промыслов.

За вклад в изучение, сохранение и развитие народного искусства и культуры исследователь была удостоена Государственной премии РСФСР им. Репина (1989 г.), Диплома Министерства Культуры РФ «За большой вклад в сохранение духовного культурного наследия России» (2007 г.), Золотой медали Союза художников России (2012 г.), Грамоты Министерства промышленности и торговли (2013 г.) и других наград.

Редакция сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование» и коллектив Российского университета традиционных художественных промыслов скорбит и выражает соболезнования родным и близким Марии Александровны Некрасовой.

In memory of a scientist, mentor, friend...

**Maria Aleksandrovna Nekrasova
(November 13, 1928 – January 11, 2025)⁸⁷**

On January 11, 2025, Maria Alexandrovna Nekrasova passed away – a scholar, art historian, and advocate for folk art.

Maria Alexandrovna Nekrasova was a corresponding member of the USSR Academy of Arts, an academician of the Russian Academy of Arts (Department of Art History and Art Criticism), Honored Art Worker of the Russian Federation, member of the Union of Artists of Russia, full member of the Russian Academy of Natural Sciences, Doctor of Art History, Professor.

Throughout her professional life, M.A. Nekrasova dedicated herself to studying the history and artistic uniqueness of traditional crafts, being the first to present folk art as a significant part of national spiritual and artistic culture, defending its value as a special type of artistic creativity.

The subject of the art historian's personal scientific interest was Palekh lacquer miniature painting, which she analyzed as a holistic artistic system, repeatedly

⁸⁷Photo source: Nekrasova M.A. // Russian Academy of Arts. – URL: https://rah.ru/the_academy_today/the_members_of_the_academie/member.php?ID=51372&ysclid=m71m2xgq4280882676 (accessed: 10.02.2025).

visiting the craft, working and maintaining relationships with artists. Many of the author's works were also devoted to the problems of domestic ceramic art traditions.

In total, the author's scientific legacy includes more than 200 publications—monographs, scholarly articles, albums-catalogs, encyclopedias.

At different times, M.A. Nekrasova worked at the Research Institute of Art Industry and the Research Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts, served as a member of the Expert Council of the Ministry of Culture of the Moscow Region, a member of the editorial board of the magazine "Artist of Russia," and a consultant for the RAS scientific journal "Traditions and Modernity."

For many years, M.A. Nekrasova headed the State Examination Commission of the Russian University of traditional art crafts, highly valuing not only the preservation of traditions and high level of professional skill but also noting the originality and innovation in the artistic solutions of graduate qualification work that promote traditional arts and crafts in contemporary culture. The main tenets of M.A. Nekrasova's theory of folk art have been interpreted in the scientific activities of the faculty of the Russian University of traditional art crafts.

For her contribution to the study, preservation, and development of folk art and culture, the researcher was awarded the Repin State Prize of the RSFSR (1989), the Diploma of the Ministry of Culture of the Russian Federation "For a great contribution to the preservation of Russia's spiritual cultural heritage" (2007), the Gold Medal of the Union of Artists of Russia (2012), the Certificate of Merit from the Ministry of Industry and Trade (2013), and other awards.

The editorial team of the online scientific publication "Traditional Applied Arts and Education" and the staff of the Russian University of traditional art crafts mourn and express their condolences to the family and friends of Maria Alexandrovna Nekrasova.

УДК 002.2:351.852

Рыбина Л.И., директор научной библиотеки ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 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 Russian University of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: Libakademij@yandex.ru

**«Теория и история традиционных художественных промыслов»:
новый аспект
«The theory and history of traditional arts and crafts»: new aspect**

Аннотация. В статье представлены структура и содержание тематических разделов учебника «Теория и история традиционных художественных промыслов», отмечена деятельность Российского университета традиционных художественных промыслов в сохранении и развитии традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, вышивка, кружевоплетение, ткачество, ковроделие, художественная роспись, художественная резьба, косторезное искусство, лаковая миниатюрная живопись, декоративная роспись, ювелирное искусство.

Abstract. The article presents the structure and content of the thematic sections of the textbook “Theory and History of Traditional Arts and Crafts”, notes the activities of the Russian University of traditional art crafts in the preservation and development of traditional applied arts.

Keywords: traditional art crafts, embroidery, lace-making, weaving, carpet-making, art painting, art carving, bone-carving, lacquer miniature painting, decorative painting, jewelry art.

Учебник «Теория и история традиционных художественных промыслов», опубликованный в 2024 г., состоит из двух частей и подготовлен для студентов, обучающихся в Российском университете традиционных художественных промыслов. Авторами первой части издания являются И.И. Куракина, доцент кафедры истории искусств, начальник управления аспирантуры и В.Ф. Максимович, академик Российской академии образования, профессор, доктор педагогических наук, президент университета.

В начале учебника описаны темы, представленные в двух частях издания. Содержание глав учебника состоит из изложения теоретического

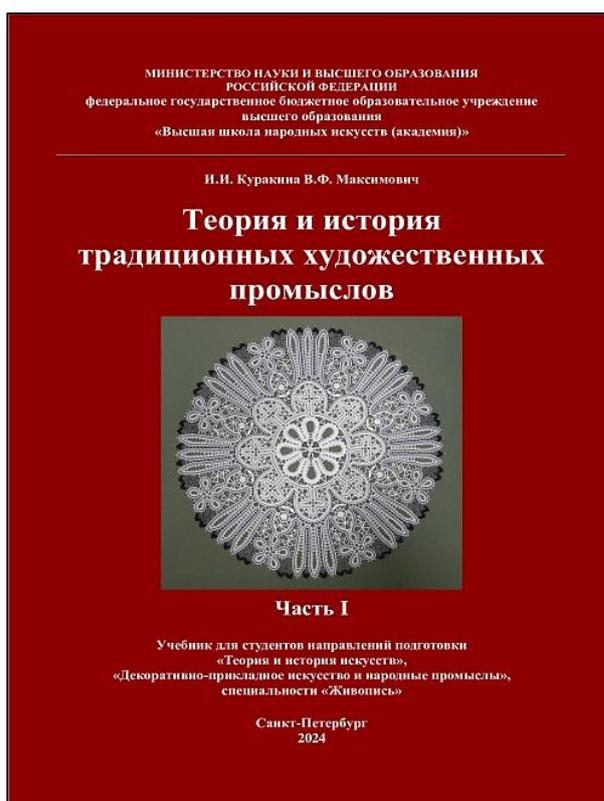

Рис. 1. Обложка книги «Теория и история традиционных художественных промыслов»

материала, ключевых слов, персоналий, вопросов для самопроверки, практических заданий и списка рекомендованной литературы.

В первой части учебника [1] (рис. 1⁸⁸), состоящей из двух разделов, рассматриваются теоретические аспекты и история формирования традиционных художественных промыслов России. Первый раздел состоит из нескольких глав: «Народное искусство – часть национальной художественной культуры», «История изучения народного искусства в XIX в.», «Становление теории народного искусства в XX в.». Описывая современное состояние теории народного искусства, авторы отмечают близость и родственность понятий,

которые используются для характеристики самобытных традиционных произведений, объясняют сущность понятий, относящихся к традиционному прикладному искусству. В главе «Становление теории народного искусства в XX в.» рассматриваются несколько исторических этапов в процессе формирования теории народного искусства и деятельность исследователей традиционных художественных промыслов.

Одним из первых исследователей и основоположников научного изучения народного искусства был В.С. Воронов. В последующие годы исследователями, внесшими вклад в развитие теории народного искусства, стали: А.В. Бакушинский, А.И. Некрасов, Б.В. Кошаев, А.С. Максяшина, Т.М. Разина, М.А. Некрасова, В.Ф. Максимович. За издание «Народное искусство как часть культуры. Теория и практика» (1983 г.) М.А. Некрасова была удостоена государственной премии им. И.Е. Репина. В научных публикациях доктора педагогических наук, профессора В.Ф. Максимович была обоснована теория непрерывного профессионального образования в области традиционного прикладного искусства, которая в настоящее время реализована в образовательных программах Российского университета традиционных художественных промыслов.

⁸⁸ Рис. 1. Куракина И. И. Теория и история традиционных художественных промыслов : учебник для студентов, обучающихся по направлениям «Теория и история искусств», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», специальности «Живопись». Часть I / И. И. Куракина. – Санкт-Петербург, 2024 – 164 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-20-1.

Следующий раздел «История формирования и развития традиционных художественных промыслов России» состоит из десяти тематических глав с описанием теоретических и исторических аспектов развития определенного промысла, авторы перечисляют исследователей промыслов, художников и учебные заведения, в которых осуществляется подготовка художников в области традиционного прикладного искусства.

В первой главе «Художественная вышивка» рассматриваются виды вышивок Русского Севера, центральных и южных регионов России, орнаментальное золотое шитье [1] (рис. 2⁸⁹, 3).

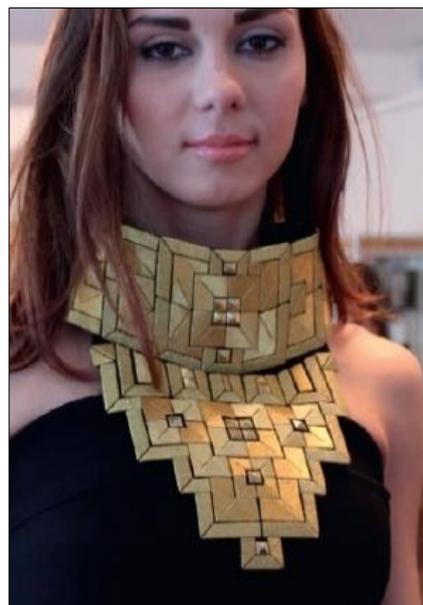

Рис. 2, 3. Кузькина А. Выпускная квалификационная работа на тему «Создание современного орнаментального украшения женской одежды с применением традиционных технологических приемов золотого шитья». 2012 г. Фрагменты. Руководитель: Е.В. Сайфулина. Российский университет традиционных художественных промыслов

Коллекционирование и изучение произведений русской традиционной вышивки началось в XIX веке. Первыми коллекционерами русского народного костюма, украшенного вышивкой, были Н.Л. Шабельская, С.А. Давыдова, М.К. Тенишева. В.В. Стасов был одним из тех, кто призывал к осмыслению художественного своеобразия произведений народного искусства и способствовал его изучению. Он опубликовал труд «Русский народный орнамент. Шитье, ткани, кружева», в котором проанализировал орнаментальные мотивы вышивки, семантику ее отдельных элементов. Благодаря книгам и статьям мстерского археолога-краеведа И.А. Голышева, исследователи знают историю формирования и развития художественной

⁸⁹ Рис. 2-4. Куракина И. И. Теория и история традиционных художественных промыслов : учебник для студентов, обучающихся по направлениям «Теория и история искусств», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», специальности «Живопись». Часть I / И. И. Куракина. – Санкт-Петербург, 2024. – С. 71, 89. – ISBN 978-5-907569-20-1. – Текст : непосредственный.

вышивки в Богоявленской слободе – поселке Мстера Владимирской губернии. В настоящее время под руководством директора Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. В.А. Модорова И.И. Юдиной сохраняются, изучаются и развиваются традиционные для этого региона виды вышивки, описанные И.А. Голышевым: владимирские верхошвы, мстерская белая гладь, русская белая гладь. В институте осуществляется профессиональная подготовка художников по этим видам художественной вышивки. Обучение исполнительскому мастерству ручной художественной вышивки в университете осуществляется по учебным изданиям,

Рис. 4. Семенова Ю. Платье «Огненный цветок». Сцепная техника плетения (киришское кружево). Выпускная квалификационная работа. 2014 г.

разработанным на основании диссертационных исследований С.Ю. Камневой, Е.В. Сайфулиной, Т.М. Носань, А.А. Николаевой, О.В. Швецовой.

Во второй главе – «Художественное кружевоплетение» – дается общая характеристика, история формирования, развития, вопросы научного изучения художественного кружевоплетения. Каждый вид кружевоплетения рассматривается в отдельном параграфе.

С.А. Давыдова была первой исследовательницей региональных стилистических особенностей кружевоплетения. В результате ее поездок по 11 губерниям России было опубликовано несколько трудов. Большой вклад в исследования художественного своеобразия традиций, истории становления и развития центров художественного кружевоплетения внесла В.А. Фалеева – искусствовед, сотрудник Государственного Русского музея.

В Российском университете традиционных художественных промыслов изучением и развитием регионально-исторических видов кружевоплетения, подготовкой художников осуществляют в Санкт-Петербурге (рис. 4) и в Рязанском

институте традиционного прикладного искусства.

Заведующий кафедрой художественного кружевоплетения Е.А. Лапшина в диссертационном исследовании представила разработанную структуру и содержание профильного высшего образования для подготовки

художников по художественному кружевоплетению. Результатом исследовательской и педагогической деятельности Ю.Е. Лапиной стало диссертационное исследование на тему «Особенности содержания обучения технологии киришского художественного кружевоплетения как фактор развития этого вида искусства». В диссертационном исследовании Д.Ю. Христолюбовой были проанализированы виды кружевоплетения рязанской области – михайловское, ижеславское, скопинское, журавенское.

В третьей главе «Художественное ткачество и ковроделие» изложена история формирования и развития традиций художественного ткачества северных и южных регионов России и центры ковроделия Дагестана, Сибири и Юга России.

В каждом регионе России существовали центры художественного ткачества, в которых текстильные изделия выполнялись различными техниками, такими как браная, ремизная, закладная, выборная, ажурная.

В теме «Художественное ковроделие» описаны региональные и художественно-стилистические особенности изготовления ковров. В каждом районе Дагестана был разработан уникальный художественный язык, который нашел отражение в орнаментальных композициях и цветовой гамме ковров. В южнорусском ковроткачестве при создании ковров применялись геометрические узоры в теплых тонах. В сибирском ковроткачестве преобладали простые цветочные мотивы, состоящие из стилизованных изображений роз, маков и шиповников на черном фоне. В настоящее время ООО «Сибирская ковровая фабрика» продолжает традиции сибирского ковроделия, изготавливая ковры по рисункам Научно-исследовательского института художественных промыслов.

В четвертой главе учебника авторы рассматривают художественную роспись ткани, являющейся одним из видов традиционных художественных промыслов на примере производства павлопосадских набивных платков.

Главой «Художественная резьба по кости» заканчивается первая часть учебника, в которой описаны основные виды резьбы по кости, этапы развития косторезного искусства и исследователи косторезного промысла. Каждый центр косторезного искусства рассматривается в отдельном параграфе, авторы отмечают стилистические особенности, сюжеты и композиции традиционные для региональных центров.

Многие художники косторезного промысла были создателями не только уникальных художественных произведений, но и стали преподавателями, разработавшими методику преподавания резьбы по кости. Н.Д. Буторин стал автором учебных программ профильных дисциплин в области косторезного искусства. Его ученик В.Н. Колобов, заведующий косторезной мастерской, развивает исторические традиции холмогорских резчиков, продолжает дело учителя, совмещая педагогическую и художественную деятельность. На основании своего диссертационного исследования В.Н. Колобов опубликовал несколько учебников, по которым осуществляется подготовка художников-косторезов.

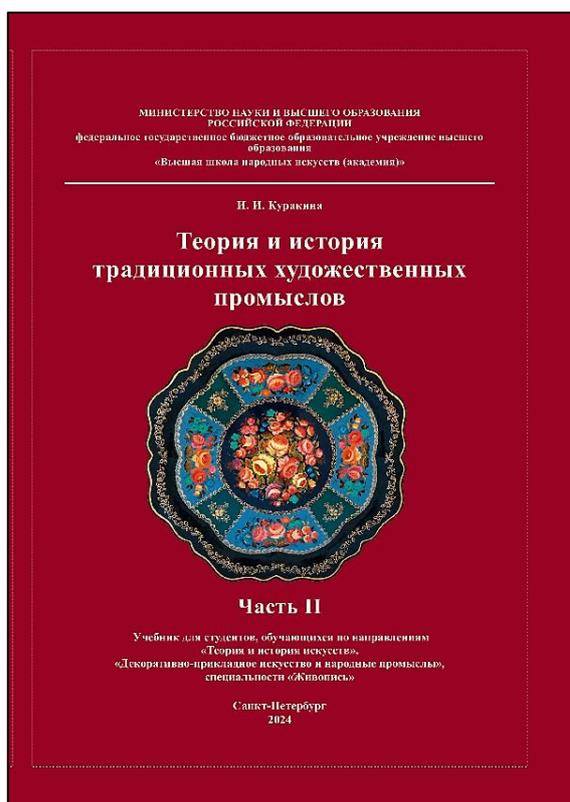

Рис. 5. Обложка книги «Теория и история традиционных художественных промыслов»

Вторая часть учебника (рис. 5⁹⁰) продолжает тематический раздел «История формирования и развития традиционных художественных промыслов России» (автор – И.И. Куракина). Начинается она темой «Лаковая миниатюрная живопись», в которой описывается история формирования и развития традиций лакового искусства на Востоке, в Европе, в России. В разделе «Федоскинская лаковая миниатюрная живопись – традиционный художественный промысел России» автор отметил влияние художников-миниатюристов с Федоскино на формирование художественных и эстетических традиций лаковой миниатюрной живописи. Федоскино является единственным в России центром лаковой миниатюры, в котором произведения выполняются на изделиях из папье-маше масляными красками. Профессиональная

подготовка художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи осуществляется в системе среднего профессионального образования и высшего образования в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи, являющегося филиалом Российского университета традиционных художественных промыслов.

В следующей главе «Декоративная роспись по металлу» рассматриваются художественные традиции нижнетагильской, жостовской, петербургской и московской росписи по металлу.

Декоративная роспись по металлу в начале XX века стала предметом научного изучения, одним из исследователей способствовавшим возрождению двухцветной маховой нижнетагильской декоративной росписи был В.А. Барадулин. Именно этой технике росписи обучают в настоящее время студентов в Российском университете традиционных художественных промыслов. А.Н. Голубева, изучая исторические образцы нижнетагильской росписи, разработала методику обучения в технике многослойной и маховой росписи.

⁹⁰ Рис. 5. Куракина И. И. Теория и история традиционных художественных промыслов : учебник для студентов, обучающихся по направлениям «Теория и история искусств», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», специальности «Живопись». Часть II / И. И. Куракина ; научный редактор : В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024 – 176 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-21-8. – Текст : непосредственный.

В восьмой главе учебника рассматривается хохломская, городецкая росписи по дереву и росписи региона Северной Двины, являющиеся наиболее ранними из сформировавшихся народных художественных промыслов. Искусствоведы В.М. Василенко и В.М. Вишневецкая впервые описали региональные особенности декоративной росписи по дереву. Для северодвинских росписей характерна графическая манера исполнения, тонкая прорисовка контуров. В хохломской росписи изначально использовались только красный и черные цвета в сочетании с золотым тоном полуды (металлический порошок, который наносился на заготовку). Название «Городецкая роспись» произошло не от места изготовления изделий, а от города Городец, где они продавались. Создавали изделия в селах по берегам реки Узола. Композиции на изделиях строились в основном по вертикали, которые соединялись вставкой с орнаментом.

Рис. 6. Вайсера В.Ф. Композиция «От отца к сыну». 2013 г.
Богородская резьба по дереву.
Богородский институт художественной
резьбы по дереву

В следующем тематическом разделе – «Художественная резьба по дереву» описана история формирования и развития таких видов резьбы как: поволжская домовая резьба, богородская художественная резьба по дереву, вятская резьба по капу, шемогодская резьба по бересте, амбрамцево-кудринская резьба по дереву. В параграфе – «Богородская художественная резьба по дереву: от игрушки – к скульптуре» представлены иллюстрации изделий на традиционные темы и сюжеты богородской резьбы [2] (рис. 6⁹¹).

Традиции богородской резьбы передавались из поколения в поколение, промысел был семейным. Известными династиями мастеров являются Зинины, Барденковы, Барашковы, Бобловкины, Пронины.

Кустарный музей в Москве, созданный для поддержки народного искусства, курировал деятельность резчиков по дереву и привлекал к участию в выставках. В Сергиевом-Посаде была открыта учебно-игрушечная мастерская, в которой для мастеров проводили учебно-показательные занятия. Профессиональную подготовку художников-резчиков в XX в. осуществляла

⁹¹ Рис. 6. Куракина И. И. Теория и история традиционных художественных промыслов : учебник для студентов, обучающихся по направлениям «Теория и история искусств», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», специальности «Живопись». Часть II / И. И. Куракина ; научный редактор : В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – С. 100. – ISBN 978-5-907569-21-8. – Текст : непосредственный.

Профтехшкола, а затем Богородское профессионально-техническое училище, которое было преобразовано в Богородский институт художественной резьбы по дереву – филиал Российского университета традиционных художественных промыслов. Ведущим преподавателем профессиональных дисциплин в вузе в настоящее время является В.Ф. Вайсеро, член Союза художников России.

В десятой главе – «Художественная обработка металла (ювелирное искусство)» представлены виды художественной обработки металла на территориях Русского Севера и Урала: ростовская финифть, великоустюжское и кубачинское чернение по серебру, мстёрская, красносельская, казаковская филигрань, златоустовская гравюра на стали, каслинское чугунное литье.

Традиции художественной обработки металла формировались в домонгольский период древнерусского искусства. Об его уровне свидетельствуют находки на территории древнерусских городов. Распространенным орнаментом в украшениях этого периода были растительный и геометрический. Центрами ювелирного искусства были города Киев и Новгород, в мастерских которых преимущественно создавались предметы церковной утвари с использованием различных техник художественной обработки металла. В XIV в. центром ювелирного искусства становится Москва. Основным техническим приемом в изготовлении ювелирных изделий в это время была гравировка с чернью. С XVI в. начинается период расцвета ювелирного дела в России. Одним из самобытных направлений ювелирного искусства в XVII в. стала сольвычегодская (усольская) эмаль. Сольвычегодск был крупным художественным центром Русского Севера, его расположение и наличие соляных варниц на р. Вычегде способствовало развитию этого промысла.

С XVIII в. ювелирное искусство стало развиваться в двух направлениях: ювелирное искусство и традиционные художественные промыслы. В этот период стала формироваться русская ювелирная школа. Изучение опыта школы и применение его в подготовке художественно-творческих проектов обучающихся в Российском университете традиционных художественных промыслов осуществляется на кафедре ювелирного и косторезного искусства.

Третий раздел – «Традиционное прикладное искусство – часть национальной культуры» является завершающим. В нем рассматриваются сущность и особенности традиционных художественных промыслов как компонента национальной художественной культуры; современные проблемы традиционного прикладного искусства и перспективы их решения.

Осуществляя подготовку художников по разным видам традиционного прикладного искусства, разрабатывая методические и учебные пособия по профильным дисциплинам, Высшая школа народных искусств выполняет важную миссию в деле сохранения национальной художественной культуры и народного искусства.

Литература

1. Куракина И. И. Теория и история традиционных художественных промыслов : учебник для студентов, обучающихся по направлениям «Теория и история искусств», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», специальности «Живописи». Часть I / И. И. Куракина, В. Ф. Максимович ; научный редактор : О. П. Рыбникова. – Санкт-Петербург, 2024 – 164 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-20-1. – Текст : непосредственный.

2. Куракина И. И. Теория и история традиционных художественных промыслов : учебник для студентов, обучающихся по направлениям «Теория и история искусств», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», специальности «Живописи». Часть II / И. И. Куракина ; научный редактор : В.Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024 – 176 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-21-8. – Текст : непосредственный.

References

1. Kurakina I. I. Teoriya i istoriya tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov : uchebnik dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyam «Teoriya i istoriya iskusstv», «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e pomy`sly`», special`nosti «Zhivopisi». Chast` I / I. I. Kurakina, V. F. Maksimovich ; nauchny`j redaktor : O. P. Ry`bnikova. – Sankt-Peterburg, 2024 – 164 s. : il. – ISBN 978-5-907569-20-1. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Kurakina I. I. Teoriya i istoriya tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov : uchebnik dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyam «Teoriya i istoriya iskusstv», «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e pomy`sly`», special`nosti «Zhivopisi». Chast` II / I. I. Kurakina ; nauchny`j redaktor : V.F. Maksimovich ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024 – 176 s. : il. – ISBN 978-5-907569-21-8. – Tekst : neposredstvenny`j.

Rybina L.I., director of the scientific library of the Russian University of traditional art crafts, 191186, St. Peterburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: Libakademij@yandex.ru

“Theory and History of Traditional Artistic Crafts”: a new perspective

Abstract. The article presents the structure and content of thematic sections of the textbook "Theory and History of Traditional Artistic Crafts," highlighting the activities of the Russian University of traditional art crafts in preserving and developing traditional applied arts.

Keywords: traditional art crafts, embroidery, lace-making, weaving, carpet-making, art painting, art carving, bone-carving, lacquer miniature painting, decorative painting, jewelry art.

The textbook “Theory and History of Traditional Artistic Crafts”, published in 2024, consists of two parts and is designed for students studying at the Russian

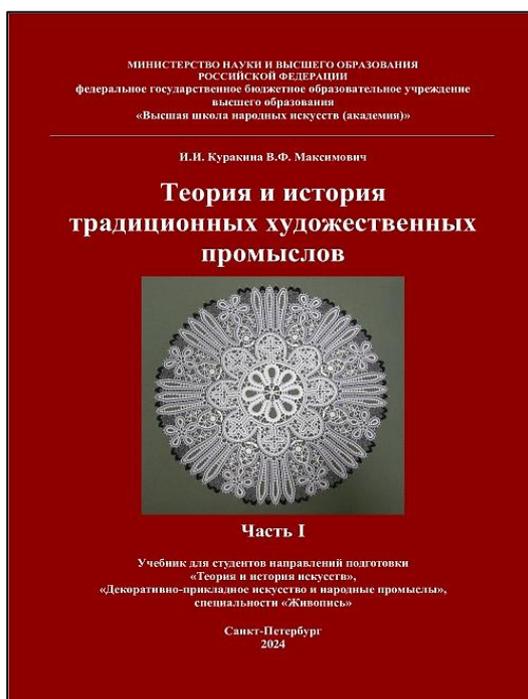

Fig. 1. Cover of the book "Theory and History of Traditional Artistic Crafts"

University of traditional art crafts. The authors of the first part are Irina Kurakina, Associate Professor of the Department of Art History, Head of the Postgraduate Studies Office and Valentina Maksimovich, Academician of the Russian Academy of Education, Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, President of the Academy.

At the beginning of the textbook, topics presented in both parts of the publication are outlined. The content of the chapters includes a presentation of theoretical material, key terms, personalities, self-check questions, practical assignments and a list of recommended literature.

In the first part of the textbook [1] (Fig. 1⁹²), which consists of two sections, the theoretical aspects and history of the formation of traditional artistic crafts in Russia are

examined. The first section comprises several chapters: "Folk Art as Part of National Art Culture," "History of the Study of Folk Art in the 19th Century" and "Formation of the Theory of Folk Art in the 20th Century." Describing the current state of folk

⁹² Fig. 1. Kurakina I.I. Theory and History of Traditional Artistic Crafts: A Textbook for Students Studying in the Directions "Theory and History of Arts," "Decorative and Applied Arts and Folk Crafts," Specialty "Painting". Part I / I.I. Kurakina. - Saint Petersburg, 2024 - 164 p.: ill. - ISBN 978-5-907569-20-1.

art theory, the authors note the closeness and kinship of concepts used to characterize distinctive traditional works, explaining the essence of concepts related to traditional applied arts. In the chapter "Formation of the Theory of Folk Art in the 20th Century," several historical stages in the development of folk art theory and the activities of researchers of traditional folk crafts are discussed.

One of the first researchers and founders of the scientific study of folk art was V.S. Voronov. Subsequently, researchers who contributed to the development of the theory of folk art included: A.V. Bakushinsky, A.I. Nekrasov, B.V. Koshaev, A.S. Maksyashina, T.M. Razina, M.A. Nekrasova and V.F. Maksimovich. For her work on the publication "Folk Art as Part of Culture: Theory and Practice" (1983), M.A. Nekrasova was awarded the State Prize named after I.E. Repin. In her scholarly publications, Dr. of Pedagogical Sciences, Professor V.F. Maksimovich substantiated the theory of continuous professional education in the field of traditional applied arts, which has now been implemented in the educational programs of the Russian University of traditional art crafts.

The next section, titled "History of Formation and Development of Traditional Artistic Crafts in Russia," consists of ten thematic chapters that describe the theoretical and historical aspects of the development of specific crafts. The authors list craft researchers, artists and educational institutions where training for artists in the field of traditional applied arts takes place.

In the first chapter, "Artistic Embroidery," various types of embroideries from the Russian North, central and southern regions of Russia are explored, including ornamental goldwork embroidery [1] (Fig. 2⁹³, 3).

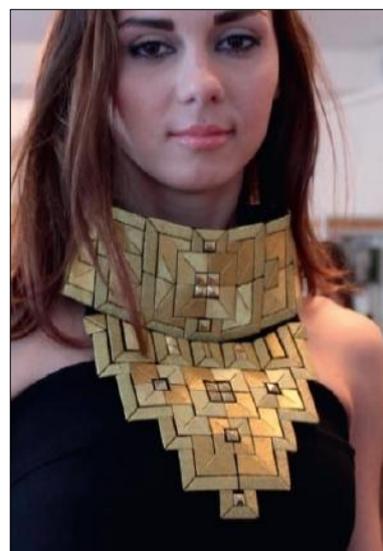
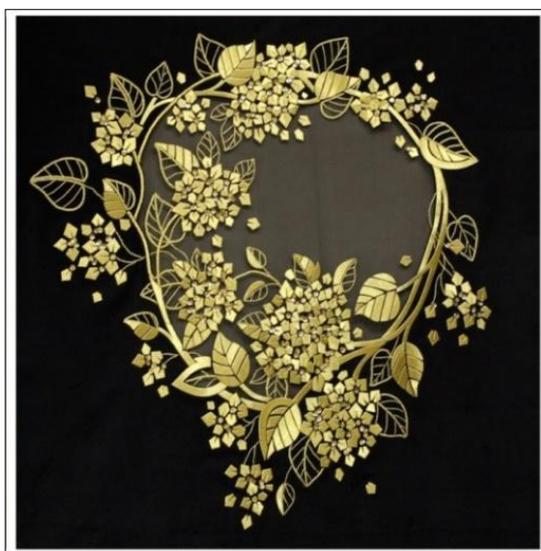

Fig. 2, 3. Kuz'kina A. Final qualification work on the topic "Creation of modern ornamental decoration for women's clothing using traditional techniques of gold embroidery." 2012. Fragments. Supervisor: E.V. Saifulina. Russian University of traditional art crafts

⁹³ Fig. 2-4. Kurakina I.I. Theory and History of Traditional Artistic Crafts: A Textbook for Students Studying in the Directions "Theory and History of Arts," "Decorative and Applied Arts and Folk Crafts," Specialty "Painting". Part I / I.I. Kurakina. - Saint Petersburg, 2024. - Pp. 71, 89. - ISBN 978-5-907569-20-1.

The collection and study of works of Russian traditional embroidery began in the 19th century. Among the first collectors of Russian folk costumes decorated with embroidery were N.L. Shabelskaya, S.A. Davydova and M.K. Tenisheva. V.V. Stasov was one of those who called for an understanding of the artistic uniqueness of folk artworks and facilitated their study. He published a work entitled “Russian Folk Ornament: Embroidery, Fabrics, Lace”, in which he analyzed the ornamental motifs of embroidery and the semantics of its individual elements. Thanks to the books and articles by Mstyora archaeologist and local historian I.A. Golyshev, researchers know the history of the formation and development of artistic embroidery in Bogoyavlenskaya Sloboda—the village of Mstyora in Vladimir province. Currently, under the direction of I.I. Yudina, director of the Mstyora Institute of Lacquer Miniature Painting named after V.A. Modorov, traditional types of embroidery characteristic of this region, described by I.A. Golyshev, are preserved, studied and developed: Vladimir upper-shoot embroidery, Mstyora white satin stitch and Russian white satin stitch. The institute provides professional training for artists specializing in these types of artistic embroidery. Training in handcrafted artistic embroidery at the institute and the academy is conducted using educational materials based on dissertations by S.Yu. Kamneva, E.V. Saifulina, T.M. Nosan’, A.A. Nikolaeva and O.V. Shvetsova.

Fig. 4. Semenova Yu.
Dress "Fiery Flower."
Braided technique (Kirishi lace).
Final qualifying work. 2014

In the second chapter — "Artistic Lacemaking" — a general description, the history of formation, development and issues of scientific study of artistic lacemaking are provided. Each type of lacemaking is considered in a separate paragraph.

S.A. Davydova was the first researcher of regional stylistic features of lacemaking. As a result of her travels through 11 provinces of Russia, she published several works. V.A. Faleeva, an art historian and employee of the State Russian Museum, made a significant contribution to research on the artistic originality of traditions, the history of the establishment and the development of centers of artistic lacemaking.

At the Russian University of traditional art crafts, the study and development of regionally-historical types of lacemaking, as well as the preparation of artists, take place both at the main university (Fig. 4) and at the Ryazan Institute of Traditional Applied Arts.

The head of the department of artistic lacemaking, E.A. Lapshina, presented a developed structure and content of specialized higher education for the training of artists in artistic lacemaking in her dissertation research. The result of the research and pedagogical activity of Yu.E. Lapina was a dissertation on the topic "Features

of teaching the technology of Kirishi artistic lacemaking as a factor in the development of this art form." In her dissertation, D.Yu. Khristolyubova analyzed such types of lacemaking in the Ryazan region as Mikhailovskoye, Izheslavskoye, Skopinskoye and Zhuravenskoye.

In the third chapter, "Artistic Weaving and Carpet Making," the history of the formation and development of artistic weaving traditions in northern and southern regions of Russia, as well as carpet-making centers in Dagestan, Siberia and Southern Russia, is discussed.

Each region of Russia had centers of artistic weaving where textile products were created using various techniques, such as "branaya", "remiznaya", "zakladnaya", "vybornaya" and "ajurnaya".

The theme "Artistic Carpet Making" describes the regional and artistic-stylistic characteristics of carpet production. Each district of Dagestan developed a unique artistic language reflected in the ornamental compositions and color palette of carpets. In South Russian carpet weaving, geometric patterns in warm tones were commonly used. In Siberian carpet making, simple floral motifs dominated, consisting of stylized images of roses, poppies and dog-roses against a black background. Today, LLC "Siberian Carpet Factory" continues the traditions of Siberian carpet making, producing carpets based on designs from the Research Institute of Artistic Crafts.

In the fourth chapter of the textbook, the authors examine fabric painting as one of the forms of traditional artistic crafts, using the example of Pavlovsky Posad printed scarves.

The chapter "Artistic Bone Carving" concludes the first part of the textbook, where the main types of bone carving, the stages of development of bone-carving art and researchers of the bone-carving trade are described. Each center of bone-carving art is addressed in a separate paragraph, highlighting the stylistic features, themes and compositions typical of regional centers.

Many bone-carving artists not only created unique artworks but also became teachers, developing methods for teaching bone carving. N.D. Butorin authored curricula for specialized subjects in the field of bone-carving art. His student, V.N. Kolobov, who heads the bone-carving workshop at the Russian University of traditional art crafts, carries forward the historical traditions of the Kholmogory carvers while continuing his teacher's legacy, combining pedagogical and artistic pursuits. Based on his dissertation's research, V.N. Kolobov published several textbooks that serve as the foundation for training bone-carving artists.

The second part of the textbook (Fig. 5⁹⁴) continues the thematic section "History of the Formation and Development of Traditional Artistic Crafts in Russia" (author – I.I. Kurakina). It begins with the topic "Lacquer Miniature Painting," which describes the history of the formation and development of lacquer art traditions in

⁹⁴ Fig. 1. Kurakina I. I. Teoriya i istoriya tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov : uchebnik dlya studentov, obuchayushchihya po napravleniyam «Teoriya i istoriya iskusstv», «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye pomysly», special'nosti «Zhivopisi». Chast' II / I. I. Kurakina ; nauchnyj redaktor : V. F. Maksimovich ; Higher school of folk arts. – Sankt-Peterburg : VSNI, 2024 – 176 s. – ISBN 978-5-907569-21-8.

Fig. 1. Cover of the book "Theory and History of Traditional Artistic Crafts"

the East, Europe and Russia. In the section "Fedoskino Lacquer Miniature Painting—Traditional Artistic Craft of Russia," the author noted the influence of miniaturists from Fedoskino village on the formation of artistic and aesthetic traditions of lacquer miniature painting. Fedoskino is the only center in Russia where lacquer miniatures are executed on papier-mâché items using oil paints. Professional training for artists specializing in Fedoskino lacquer miniature painting is carried out within the system of secondary vocational education and higher education at the Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting, which is a branch of the Russian University of traditional art crafts.

In the following chapter, "Decorative Metal Painting," the artistic traditions of metal painting from Nizhniy Tagil, Zhostovo, St. Petersburg and Moscow are examined. Decorative metal painting in the early 20th

century became a subject of scientific study. One of the researchers who contributed to the revival of the two-color Nizhniy Tagil decorative painting was V.A. Baradulin. This painting technique is currently taught to students at the Russian University of traditional art crafts. A.N. Golubeva, having studied historical examples of Nizhniy Tagil painting, developed a methodology for teaching multi-layered and feathered painting techniques.

In the eighth chapter of the textbook, Khokhloma, Gorodets wood painting and Northern Dvina region paintings are examined, being among the earliest established folk art crafts. Art historians V.M. Vasilenko and V.M. Vishnevskaya were the first to describe the regional peculiarities of decorative wood painting. Northern Dvina paintings are characterized by a graphic style of execution and fine contour drawing. In Khokhloma painting, initially only red and black colors were used in combination with the golden tone of poluda (a metallic powder applied to the base). The term "Gorodetskaya painting" originates not from the place of manufacture, but from the city of Gorodets, where the products were sold. These items were actually produced in villages along the banks of the Uzola River. The compositions on the objects were primarily constructed vertically, connected by an ornamental insert.

Fig. 6. Vaisero V.F. Composition "From Father to Son". 2013. Bogorodsk woodcarving. Bogorodsk Institute of Artistic Woodcarving

In the subsequent thematic section — "Artistic Wood Carving" — the history of the formation and development of such types of carving as Volga house carving, Bogorodsk wooden sculpture, Vyatka kap carving, Shemogodska birch bark carving and Abramtsevo-Kudrin wooden carving is described. The paragraph — "Bogorodsk Artistic Wood Carving: From Toy to Sculpture" — presents illustrations of items featuring traditional themes and motifs of Bogorodsk carving [2] (Fig. 6⁹⁵). The traditions of Bogorodsk carving were passed

down from generation to generation, with the craft often being a family affair. Notable master dynasties include the Zinin, Bardenkov, Barashkov, Boblovkin and Pronin families.

The Craft Museum in Moscow, established to support folk art, oversaw the activities of woodcarvers and invited them to participate in exhibitions. In Sergiev Posad, a toy-making workshop was opened where demonstration classes were held for masters. Professional training for woodcarving artists in the 20th century was provided by the Proftechschool, followed by the Bogorodsky Professional Technical College, which was later transformed into the Bogorodsky Institute of Wood Carving—a branch of the Russian University of traditional art crafts. Currently, the leading educator of professional disciplines at the institution is V.F. Vaisero, a member of the Union of Artists of Russia.

In the tenth chapter — "Artistic Metalworking (Jewelry Art)" — various types of artistic metal processing in the territories of the Russian North and the Urals are presented: Rostov finift, Velikiy Ustyug and Kubachi silver plating, Mstyora, Krasnoe Selo and Kazakov filigree, Zlatoust steel engraving and Kaslin cast iron casting.

The traditions of artistic metalworking took shape during the pre-Mongol period of ancient Russian art. Evidence of its level can be seen in findings across the territory of ancient Russian cities. Common ornaments in jewelry from this era included plant and geometric motifs. Kiev and Novgorod served as major centers of jewelry art, where workshops predominantly produced ecclesiastical utensils using various techniques of artistic metal processing. By the 14th century, Moscow emerged as a prominent hub for jewelry art. At that time, the primary technical

⁹⁵ Fig. 6. Kurakina I.I. Theory and History of Traditional Artistic Crafts: A Textbook for Students Studying in the Directions "Theory and History of Arts," "Decorative and Applied Arts and Folk Crafts," Specialty "Painting". Part II / I.I. Kurakina; Scientific Editor: V.F. Maksimovich. – Saint Petersburg, 2024. – P. 100. – ISBN 978-5-907569-21-8.

method employed in creating jewelry was engraving with blackening. Starting in the 16th century, there was a flourishing period for jewelry-making in Russia. One of the distinctive directions in 17th-century jewelry art was Solvychegodsk (Usolsk) enameling. Solvychegodsk was a significant artistic center in the Russian North and its location near saltworks on the Vychegda River fostered the growth of this craft.

From the 18th century onwards, jewelry art evolved in two distinct directions: fine jewelry and traditional artistic crafts. During this period, the Russian school of jewelry began to take shape. The study of this school's experience and its application in creative projects for students at the Russian University of traditional art crafts is carried out at the Department of Jewelry and Bone Carving.

The third section, "Traditional Applied Arts as Part of National Culture," serves as the concluding portion of the textbook. It examines the essence and particularities of traditional artistic crafts as components of national artistic culture, contemporary challenges facing traditional applied arts and potential solutions to these problems.

By preparing artists in various fields of traditional applied arts and developing methodological and instructional materials for specialized disciplines, the Russian University of traditional art crafts fulfills an important mission in preserving national artistic culture and folk art.

References

1. Kurakina I. I. Teoriya i istoriya tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov : uchebnik dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyam «Teoriya i istoriya iskusstv», «Dekoratивно-prikladnoe iskusstvo i narodnye pomysly», special'nosti «Zhivopisi». Chast' I / I. I. Kurakina, V. F. Maksimovich ; Higher school of folk arts. – Sankt-Peterburg : VSNI, 2024. – 164 s. : il. – ISBN 978-5-907569-20-1.

2. Kurakina I. I. Teoriya i istoriya tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov : uchebnik dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyam «Teoriya i istoriya iskusstv», «Dekoratивно-prikladnoe iskusstvo i narodnye pomysly», special'nosti «Zhivopisi». Chast' II / I. I. Kurakina ; nauchnyj redaktor : V. F. Maksimovich ; Higher school of folk arts. – Sankt-Peterburg : VSNI, 2024. – 176 s. – ISBN 978-5-907569-21-8.