

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.

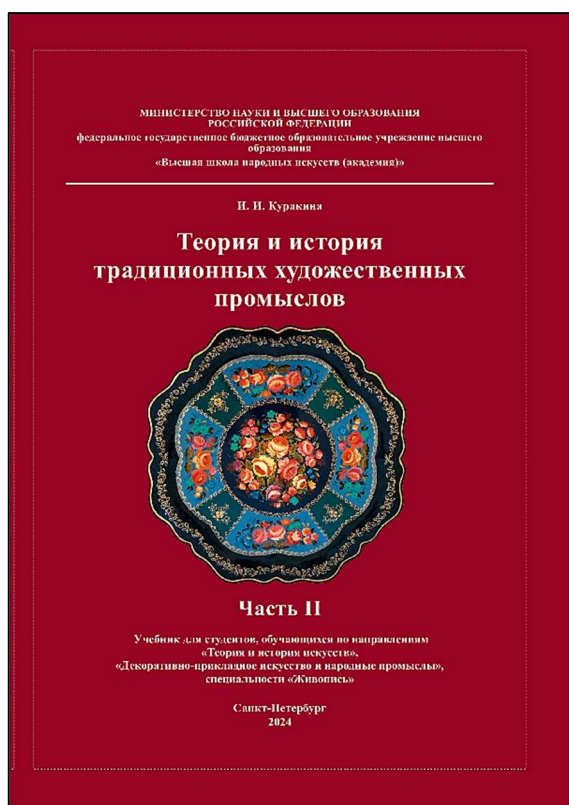

Рис. 5. Обложка книги «Теория и история традиционных художественных промыслов»

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 : uchebnyk 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 : uchebnyk 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.