

УДК 378:745

Ермакова М.В., кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно-методической работе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, д. 33, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Yermakova M.V., candidate of pedagogical sciences, deputy director for scientific and methodical work of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – a branch of the Russian university of traditional art crafts, 141052, Moscow region, Fedoskino village, Lukutinskaya str., 33, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Традиционные художественные промыслы в современном культурном пространстве: опыт V Международного форума студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем»

Traditional art crafts in modern cultural space: experience of the V International forum of students, postgraduates, young scientists «Culture of Russia in the XXI century: past in present, present in future»

Аннотация. Статья посвящена анализу V Международного форума студентов, аспирантов и молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем», который прошел 22-24 мая 2025 г. в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи. Форум стал площадкой для междисциплинарного диалога о роли традиционных художественных промыслов в современном социокультурном пространстве. Рассмотрены ключевые аспекты синтеза наследия и инноваций в традиционном прикладном искусстве, обсуждавшиеся в рамках выставочных проектов, мастер-классов и дискуссий. Особое внимание уделено вопросам преемственности, образовательным инициативам и международному сотрудничеству в этой сфере.

Ключевые слова: форум, традиционные художественные промыслы, культурное наследие, образование в искусстве, международное сотрудничество, федоскинская лаковая миниатюра, жостовская роспись.

Abstract. The article analyzes the proceedings of the V International forum of students, postgraduates and young scholars titled "Culture of Russia in the XXI century: past in present, present in future", held on May 22–24, 2025, at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting. The forum served as a platform for interdisciplinary dialogue about the role of traditional art crafts in contemporary sociocultural space. Key aspects discussed included the synthesis of heritage and innovation in traditional applied arts through exhibition projects, workshops and

discussions. Special attention was given to issues of succession, educational initiatives and international cooperation in this field.

Keywords: forum, traditional art crafts, cultural heritage, art education, international collaboration, Fedoskino lacquer miniature, Zhostovo painting

V Международный Форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем», посвященный двум знаменательным юбилеям – 200-летию жостовской росписи и 230-летию федоскинской лаковой миниатюры – стал крупнейшей дискуссионной площадкой для молодежи, увлеченной различными видами традиционного прикладного искусства. Местом проведения форума был выбран Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал Российского университета традиционных художественных промыслов, что подчеркнуло связь мероприятия с традиционным прикладным искусством.

Географический охват V Международного форума широк, интерес к рассматриваемым вопросам нашел отклик у большого количества обучающихся и преподавателей вузов. В мероприятии приняли участие 42 образовательные организации из семи стран, охватив четыре континента. Российское представительство включало ведущие столичные вузы: Российский университет традиционных художественных промыслов и его филиалы, расположенные в Москве, Богородском, Сергиевом Посаде, Мстёре, Холуе, Рязани, Омске, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Московский государственный институт культуры, Институт педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, а также – вузы Сибири и Крыма.

Международное сообщество, объединившее вузы Африки (Гвинея, Мали, Буркина-Фасо), кафедру ЮНЕСКО в Китае, представительство Россотрудничества во Франции – Русский дом науки и культуры в Париже, а также университет Монголии, подчеркнуло глобальный интерес к российскому наследию традиционных художественных промыслов.

С приветственным словом к участникам форума обратились: ректор Российского университета традиционных художественных промыслов, кандидат педагогических наук Рыбникова Ольга Петровна; директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, кандидат педагогических наук Салтанов Михаил Алексеевич; председатель комиссии по культуре и туризму Совета депутатов городского округа Мытищи Сошин Виктор Михайлович; профессор Умар Камара, директор Консерватории искусств и мультимедиа, Республика Мали; доктор Бенуа Б.С. Илли, президент Национальной ассоциации частных светских учебных заведений Буркина-Фасо «UNEPEL» (рис. 1¹).

В своем выступлении Вторыгина Елена Андреевна, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,

¹ Рис. 1–12. Фото из архива Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов.

заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, отметила, что энергией, творчеством, научными исследованиями участников форума прирастает культурное наследие нашей страны, составляющее основу национальной истории, гражданского самосознания и патриотизма и выразила уверенность в том, что научный и творческий потенциал участников форума будет способствовать формированию уважения к России и ее великой культуре².

Рис. 1. Пленарное заседание V Международного форума студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем». 22 мая 2025 г. Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи (слева направо: И.А. Озолин, А.А. Климачев, В.М. Сошин, М.А. Салтанов, С.А. Тихомиров)

Исполняющая обязанности руководителя Представительства Россотрудничества во Франции и Русского дома науки и культуры в Париже Светлана Викторовна Жилина поздравила участников форума от имени коллектива Русского дома науки и культуры. Она особо отметила вклад Российского университета традиционных художественных промыслов в демонстрацию парижанам и гостям города многообразия художественного наследия российских регионов, подчеркнув значение традиционных промыслов как важнейшей части культуры России.

Секретариат Кафедры ЮНЕСКО киноискусств и культурного многообразия Пекинской Академии кино (КНР) в приветственном письме выразил признательность президенту Российского университета традиционных художественных промыслов В.Ф. Максимович за усилия по развитию научных и творческих международных межвузовских отношений и

² Программа V Международного форума студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем». – Текст : электронный // Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи : официальный сайт. – URL: https://fedoskino-vshni.ru/images/novosti/programm_forum_2025.pdf (дата обращения: 30.05.2025).

пожелал успешного форума.

На пленарном заседании выступили:

Тихомиров Сергей Александрович, кандидат культурологии, доцент, проректор по научной работе Российского университета традиционных художественных промыслов – «От академии к университету: новые горизонты международной деятельности промыслов»; Климачев Андрей Алексеевич, директор предприятия ООО «Жостово» – «Жостовский поднос как зеркало эпохи: 200 лет истории в контексте социально-культурных трансформаций»; Озолин Илья Андреевич, директор предприятия АО «Федоскино» – «230 лет федоскинской лаковой миниатюры: диалог традиций и современных художественных практик».

Развернувшаяся после докладов дискуссия затронула стратегические векторы развития традиционных художественных промыслов. Были рассмотрены вопросы внедрения инновационных подходов при сохранении аутентичности техник изготовления изделий, расширения ассортимента продукции с учетом современных запросов, развития каналов сбыта (включая цифровые платформы и нишевые рынки), а также потенциала туристической привлекательности производств.

Особое внимание было уделено важному вопросу привлечения молодежи на производство. Участники подчеркивали необходимость повышения престижа профессий в сфере традиционного прикладного искусства, обсуждали эффективность существующих образовательных программ, а также механизмы адаптации и мотивации молодых специалистов на предприятиях: социальные гарантии, возможности творческой реализации и карьерного роста.

Отдельным значимым блоком в рамках дискуссии стало выступление С.А. Тихомирова, который представил перспективы международного сотрудничества: программы академического обмена, совместные выставочные проекты, участие в глобальных культурных инициативах Российского университета традиционных художественных промыслов.

Настоятель Никольского храма села Федоскино протоиерей Алексей (Кузьменко), завершая пленарную часть форума, обратился к участникам с пожеланием успехов в сохранении и развитии традиционного прикладного искусства, подчеркнув важность бережного отношения к культуре и традициям народа.

Центральным событием второго дня форума стала открытая лекция-диалог В.Ф. Максимович – президента Российского университета традиционных художественных промыслов, академика Российской академии образования, доктора педагогических наук, профессора, – посвященная актуальным вопросам «Традиционные художественные промыслы России и образование: состояние и проблемы» (рис. 2).

Рис. 2.. Максимович В.Ф. Лекция- диалог «Традиционные художественные промыслы России и образование: состояние и проблемы»

В ходе содержательного диалога В.Ф. Максимович глубоко проанализировала системные вызовы, стоящие перед профессиональным образованием в области традиционного прикладного искусства. Основное внимание было уделено следующим ключевым аспектам:

- анализ современного состояния образовательных программ в сфере традиционных художественных промыслов: их соответствие запросам социума;
- мотивация и профессиональная идентичность, способы повышения престижа профессий в сфере традиционного искусства среди молодежи, формирования осознанного выбора и устойчивой профессиональной траектории.

Формат лекции-диалога позволил не только изложить авторский взгляд, но и вовлечь аудиторию – студентов, аспирантов, молодых ученых – в активное обсуждение предложенных тезисов. Участники имели возможность задать вопросы, рассказать о своём опыте, что сделало дискуссию максимально содержательной.

Выступление В.Ф. Максимович, основанное на многолетнем научном и управленческом опыте, стало значимым вкладом в осмысление стратегических путей развития профессионального образования как ключевого фактора сохранения и устойчивого развития традиционных художественных промыслов России.

Знаковым событием в рамках международной повестки форума стал доклад доктора Фая Паскаля Иффоно, генерального директора Высшего института искусств им. Мори Канте (Республика Гвинея).

В своей речи доктор Иффоно представил Высший институт искусств им. Мори Канте как ведущий центр художественного образования в Западной Африке, подчеркнув его миссию по сохранению национального культурного

наследия Гвинеи и подготовке высококвалифицированных творческих кадров.

Доктор Иффоно детально осветил приоритетные образовательные направления Института, обозначил конкретные векторы для потенциального сотрудничества с Российским университетом традиционных художественных промыслов: организация студенческих и преподавательских стажировок; проведение совместных выставок для взаимного представления художественных традиций двух стран.

Кульминацией этого диалога стала торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Высшим институтом искусств им. Мори Канте и Российским университетом традиционных художественных промыслов (рис. 3). Это соглашение закрепило намерения сторон развивать партнерство в образовательной, научной и культурной сферах; заложило основу для реализации конкретных совместных инициатив; стало практическим воплощением стратегии Российского университета традиционных художественных промыслов по расширению международного сотрудничества и первым соглашением такого рода с учебным заведением из Западной Африки, заключенным в рамках данного форума.

Рис. 3. Подписание Договора о сотрудничестве между Высшим институтом искусств им. Мори Канте и Российским университетом традиционных художественных промыслов. В.Ф. Максимович и доктор Фая Паскаля Иффоно

Программа пребывания доктора Фая Паскаля Иффоно в России была насыщенной и глубоко сфокусированной на изучении уникального опыта российской системы профессионального образования в области традиционных художественных промыслов. Его визит, проходивший в рамках укрепления партнерства с Российским университетом традиционных художественных промыслов, включал посещение центров традиционного прикладного искусства Московской области.

В Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи доктор Иффоно ознакомился со структурой, содержанием и методиками обучения

старейшему промыслу русской лаковой миниатюры. Он посетил специализированные мастерские, где наблюдал за процессом обучения студентов всем этапам создания произведения – от подготовки папье-маше и грунтовки до выполнения живописи масляными красками и лакировки.

Особое внимание было уделено преемственности поколений: гость пообщался с преподавателями, многие из которых являются потомственными художниками, и студентами, осваивающими тонкости федоскинской лаковой миниатюры. Посещение музейно-выставочного пространства «Лукутинские традиции» Федоскинского института позволило доктору Иффоно проследить эволюцию промысла от первых произведений фабрики П.И. Коробова до современных изделий, выполняемых студентами (рис. 4).

Рис 4. Экскурсия в музейно-выставочном пространстве «Лукутинские традиции» Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи

Визит на производство ООО «Жостовская фабрика» предоставил гостю уникальную возможность увидеть действующее производство всемирно известных жостовских подносов. Доктор Иффоно наблюдал за работой мастеров в цехах: отковки и грунтовки металлических основ до филигранной многослойной росписи цветочных букетов на подносе (рис. 5).

В Богородском институте художественной резьбы по дереву гость погрузился в мир знаменитой богородской игрушки. Он посетил учебные классы и мастерские, где студенты осваивают виртуозные приемы обработки липы с помощью ножа-«щучки» и стамесок (рис. 6).

Рис. 5. Сотрудница ООО «Жостовская фабрика» провела мастер-класс по жостовской росписи для доктора Фая Паскаля Иффоно

Рис. 6. Экскурсия по Богородскому институту художественной резьбы по дереву

Демонстрация студенческих работ – от традиционных «Кузнецов» и медведей до современных скульптурных композиций – показала доктору Иффоно, как современные студенты сочетают в своих работах верность канонам художественного промысла с творческим поиском.

Завершающим аккордом визита стало посещение уникального Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама, хранящего историю русской игрушки как феномена традиционного искусства и педагогики.

Доктор Иффоно получил бесценный опыт, увидев, как традиционные художественные промыслы интегрированы в современную систему профессионального образования и как функционирует профильный университет, обеспечивая подготовку высококвалифицированных кадров.

Эти конкретные аспекты сохранения и развития традиционного прикладного искусства стали ключевыми темами для дискуссионных площадок, составивших смысловой стержень форума. Они обеспечили многоуровневый диалог между учеными, педагогами, художниками, руководителями предприятий, студентами и международными экспертами. Каждая площадка, обладая четкой специализацией, внесла уникальный вклад в общую картину осмысления прошлого, настоящего и будущего традиционных художественных промыслов России.

Дискуссионная площадка «Уникальные традиционные художественные промыслы – уникальная система непрерывного профессионального образования» под руководством модераторов Н.Г. Кузнецова и М.О. Ломакина сосредоточила внимание на непрерывности профессиональной подготовки кадров и инновациях в методиках: цифровые инструменты, обновление программ, практико-ориентированность (рис. 7).

Участники дискуссионной площадки «Лаковая миниатюрная живопись

России: история, образы, интерпретация традиций» провели углубленный анализ лаковой миниатюры – от истории становления лаковых центров (Федоскино, Мстёра, Палех, Холуй) до современных интерпретаций традиций и проблем сохранения канонов искусства лаковой миниатюрной живописи в меняющемся мире. Модераторы дискуссионной площадки Ю.И. Кривоzubова и Ю.И. Уколова (рис. 8).

Рис. 7. Работа дискуссионной площадки «Уникальные традиционные художественные промыслы – уникальная система непрерывного профессионального образования»

Рис. 8. Работа секции «Лаковая миниатюрная живопись России: история, образы, интерпретация традиций»

Культуро-философский контекст традиционного прикладного искусства рассматривался на дискуссионной площадке «Уникальные художественные промыслы: культурный код, наследие, стиль». Участники под руководством модераторов Е.В. Лакаровой и С.Ю. Камневой обсудили роль промыслов как носителей культурного кода в формировании национальной идентичности и адаптации традиционных эстетических принципов к запросам рынка.

Научный потенциал молодежи, впервые вступающей в увлекательный мир научных исследований, в полной мере проявил себя в дискуссионной площадке «Научные дебюты: результаты научных исследований в области традиционных художественных промыслов студентов среднего профессионального образования» под руководством модераторов Ю.Е. Лапиной, Н.Ю. Дунаевой.

В.М. Наумов и М.О. Ломакин – модераторы дискуссионной площадки «Уникальные художественные промыслы: культурный код, наследие, стиль» – обсудили с участниками актуальные проблемы и перспективы развития традиционных художественных промыслов, выявили запрос молодежи на повышение престижа профессии художника и новые форматы продвижения промыслов.

Модераторы – признанные эксперты в области традиционного прикладного искусства – обеспечили глубину и содержательность обсуждения вопросов, поднимаемых в рамках дискуссий. Работа дискуссионных площадок форума отличалась следующими характеристиками:

- исследование всего спектра вопросов – от сути различных видов традиционного прикладного искусства (техника, стиль, культурный код) до практики реализации системы непрерывного профессионального образования;

- включение в диалог всех заинтересованных сторон – от студентов до известных ученых и руководителей предприятий;
- ориентация на поиск решений через создание моделей взаимодействия молодых художников с предприятиями;
- гибкое сочетание новых технологий и подходов с бережным отношением к культурному наследию;
- налаживание взаимопонимания между разными поколениями и профессиональными сообществами.

Этот интенсивный диалог привел к формированию значительной научно-методической базы для сохранения и устойчивого развития традиционных художественных промыслов. Форум доказал: подобные дискуссии – необходимый инструмент для определения стратегических путей сохранения и развития традиционных художественных промыслов России.

Научные дискуссии органично дополнила культурная программа форума. Многообразие выставок Федоскинского института стало наглядной демонстрацией высочайшего уровня профессионального мастерства как студентов, так и педагогов. Экспозиции «Традиционные художественные промыслы – душа России» (студенческие работы), «Лукутинские традиции» (миниатюры XIX века), «Цветочная симфония» (жостовские подносы) не только восхищали эстетическим совершенством и технической виртуозностью, но и служили художественным воплощением тем, обсуждавшихся на секциях.

Особую значимость имели экскурсии на производство и в музеи, расположенные в регионально-исторических центрах промыслов: во время посещения АО «Федоскино» участники смогли увидеть, как создаётся федоскинская лаковая миниатюра, что стало наглядным дополнением к выступлению И.А. Озолина о 230-летию промысла и дискуссиями о сохранении традиций. Экскурсия в Музей народных промыслов «Усадьба Лукутиных», где представлены подлинные работы основателей промысла XIX века, создала живой диалог с выставкой «Лукутинские традиции» Федоскинского института и обсуждениями исторического контекста развития федоскинского промысла. Наблюдение за рождением подноса на ООО «Жостовская фабрика» стало практическим продолжением доклада А.А. Климачева о 200-летию жостовского подноса и мастер-классов по жостовской росписи. Завершающая встреча в Храме Николая Чудотворца добавила духовное измерение пониманию культурных истоков традиционного прикладного искусства. Таким образом, культурная программа стала неотъемлемой частью форума, обеспечив уникальный синтез научной рефлексии, визуального восприятия шедевров и непосредственного знакомства с живой традицией в местах ее рождения и развития.

Многообразие мастер-классов охватило ключевые промыслы России: жостовскую декоративную роспись – создание юбилейного жостовского подноса (рис. 9), федоскинскую лаковую миниатюру – освоение декоративных приёмов оформления изделий «скань» и «силуэт», ростовскую финифть – «Традиционные ростовские цветы», богородскую художественную резьбу по

дереву – изготовление фигурки медведя, мстёрскую вышивку – «Владимирский верхошов», холуйскую белую гладь. Мастер-классы помогли участникам перейти от теории к практике и представили возможность каждому своими руками прикоснуться к секретам мастерства в разных видах традиционного прикладного искусства.

Межрегиональный конкурс графического наброска³, проведенный в рамках культурной программы форума подчеркнул единство академических традиций и практики в подготовке художников традиционных художественных промыслов (рис. 10). Организованный кафедрой рисунка и живописи Российского университета традиционных художественных промыслов и Федоскинским институтом лаковой миниатюрной живописи конкурс объединил студентов филиалов университета (Мстёра, Холуй, Сергиев Посад, Москва и др.) для выполнения набросков и зарисовок фигуры в русском национальном костюме. Такой формат работы не только развивает навыки быстрого обобщения формы, точности пропорций и передачи характера модели, но и материализует тезисы научных дискуссий форума о преемственности поколений и сохранении культурного кода.

Рис. 9. Мастер-класс по созданию юбилейного жостовского подноса

Рис. 10. Межрегиональный конкурс графического наброска

Жюри конкурса (М.А. Салтанов, Н.Г. Кузнецов, М.О. Ломакин и др.) оценивало работы по критериям композиции, анатомической точности и выразительности, а итоговая выставка работ стала логичным продолжением экспозиций форума – таких как «Неслучайные штрихи» (академический рисунок) и «Традиционные художественные промыслы – душа России». Победителями конкурса стали следующие участники: в номинации «Графические наброски фигуры натурщика в русском народном костюме» – А.А. Виноградова, студент 3 курса Федоскинского института лаковой

³ Межрегиональный конкурс графического наброска. – Текст : электронный // Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи : официальный сайт. – URL: https://fedoskino-vshni.ru/images/novosti/polojenie_konkyrs_nabroskov_2025.pdf (дата обращения: 30.05.2025).

миниатюрной живописи; в номинации «Зарисовки фигуры натурщика в русском народном костюме» – Жинжирова О.Е., студент III курса Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов.

Форум продемонстрировал значимость традиционных художественных промыслов как части культурного кода России и их потенциал для развития образования и международного диалога. Участники подчеркнули необходимость сохранения аутентичности техник, их адаптации к современным условиям и привлечения молодежи. Мероприятие стало важным шагом в укреплении междисциплинарных и международных связей, а также в формировании стратегий устойчивого развития профессионального образования в области традиционных художественных промыслов.