

**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 378.6:341.217

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

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

**Мастер-классы за рубежом как фактор популяризации
жостовской художественной декоративной росписи
Overseas master classes as a factor in popularizing
zhostovo artistic applied painting**

Аннотация. В статье исследуется роль мастер-классов и выставок, проведенных Федоскинским институтом лаковой миниатюрной живописи в Париже в 2024–2025 гг., анализируется их влияние на популяризацию жостовской художественной росписи за рубежом. Автором раскрыты методы адаптации образовательных программ по жостовской художественной росписи к специфике адресной международной группы. Особое внимание уделено изучению влияния мероприятий на формирование позитивного имиджа России и сохранение культурного наследия.

Ключевые слова: жостовская художественная роспись, подносы, традиционное прикладное искусство, международные выставки, культурный обмен, мастер-классы.

Abstract. The article investigates the role of masterclasses and exhibitions organized by the Fedoskino institute of lacquer miniature painting in Paris during 2024–2025, analyzing their impact on promoting Zhostovo artistic painting abroad. The author reveals methods for adapting educational programs in Zhostovo artistic painting to meet the specific needs of international target groups. Special attention is given to studying how these events contribute to shaping Russia's positive image and preserving cultural heritage.

Keywords: zhostovo art painting, trays, traditional applied art, international exhibitions, cultural exchange, workshops.

Каждый народ обладает традициями и обычаями, которые составляют уникальный культурный код страны. В России, занимающей особое место на карте мирового культурного наследия, этот тезис приобретает особую значимость. Многие виды традиционных художественных промыслов, к которым относятся жостовская декоративная роспись, холуйская белая гладь, палехская лаковая миниатюра и др., включены в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России [3].

Российский университет традиционных художественных промыслов играет ключевую роль в сохранении и актуализации этих традиций. Ежегодно вуз организует более 50 выставочных проектов и образовательных инициатив, включая временные выставки в России и за рубежом [4; 5].

Установление партнерских взаимоотношений с европейскими государствами стало одним из перспективных направлений стратегии развития Российского университета традиционных художественных промыслов и открыло новые векторы для межкультурного диалога с европейскими организациями, такими как ЮНЕСКО, Русский дом науки и культуры в Париже.

Выставки произведений традиционного прикладного искусства, выполненные студентами, и мастер-классы дают широкие возможности для знакомства иностранной аудитории с культурой России, техниками и приемами лаковой живописи, утраченными в Европе.

В 2024-2025 гг. университет организовал три выставки работ студентов по разным видам традиционного прикладного искусства в Париже, каждая из которых проходила месяц.

В апреле 2024 г. в Зале Мира штаб-квартиры ЮНЕСКО экспонировались произведения филиалов университета, охватывающие 22 направления традиционного прикладного искусства [4, с. 7].

В октябре в Русском доме науки и культуры в Париже прошла выставка под названием «Традиционное прикладное искусство Московской области – шедевр русской культуры». В экспозиции были представлены работы студентов филиалов Российского университета традиционных художественных промыслов: Богородского института художественной резьбы по дереву, Сергиево-Посадского института игрушки, Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи. В дни работы выставки для посетителей были организованы мастер-классы по федоскинской лаковой миниатюрной живописи и жостовской декоративной росписи (рис. 1¹⁴, 2).

В марте 2025 г. состоялась выставка «Великолепие художественного наследия России», основу которой составили работы студентов по художественному кружевоплетению, ювелирному искусству и лаковой миниатюрной живописи. Для посетителей выставки были проведены мастер-классы по жостовской декоративной росписи [2].

Жостовская декоративная роспись выполняется масляными красками с соблюдением следующей последовательности: первый этап «замалёвок» –

¹⁴ Рис. 1-6. Фото автора статьи.

общий набросок композиции; второй этап «тенёжка» – набор тёмной основы цвета; третий этап «прокладка» – детальная проработка изображения; четвёртый этап «бликовка» – расстановка акцентов и бликов. Заключительный этап живописи – выполнение привязок и прописывание травинки, которые придают законченный вид композиции изделия. Каждый живописный слой покрывают лаком и высушивают. Полный цикл выполнения росписи изделия может занимать несколько недель, поэтому достаточно сложно представлять многослойную жостовскую роспись широкой аудитории.

Рис. 16. Мастер-класс «Жостовская художественная роспись». Русский дом науки и культуры. Париж. 2024 г.

Рис. 17. Экскурсия «Декоративное оформление изделий из папье-маше». Русский дом науки и культуры. Париж. 2024 г.

Мастер-классы дают участникам возможность попробовать себя в роли художника. Для иностранных граждан была разработана образовательная программа мастер-классов по жостовской декоративной росписи, которая выстроена с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки участников и рассчитана на следующие целевые аудитории: дети младшего школьного возраста и взрослые без опыта в творческой деятельности; лица, освоившие базовые навыки в живописи и желающие получить знания о технике жостовской росписи; преподаватели российских и французских учебных заведений, не связанные с традиционными художественными промыслами, прошедшие предыдущие уровни. Этот дифференцированный подход позволяет каждому погрузиться в мир жостовской декоративной росписи и достичь ощутимого результата, независимо от начальных умений.

Суть подхода заключается в постепенном освоении основ жостовской росписи: от простых приемов – к сложным. Обучение начинается с доступных для понимания и повторения в любом возрасте элементов кистевой росписи.

Для школьников 8-12 лет – это отработка ключевых жостовских мазков с контролем нажима; отработка мазка для выполнения листьев и лепестков; соединение простых элементов в цветы.

Участники создают силуэт цветка мака в технике «алла прима» (рис. 3). Мастер-класс состоит из теоретической части и практической. Теоретическая часть включает знакомство с инструментами, правилами безопасности и базовыми принципами росписи; практическая часть направлена на освоение участниками простейших элементов жостовской росписи в технике «алла прима» на бумаге или картоне.

В ходе проведения мастер-класса для детей младшего школьного возраста реализуются следующие задачи:

- ознакомление с особенностями жостовской декоративной росписи на примере готовых изделий;
- предоставление возможности выполнить простое задание в технике «алла прима»;
- отработка координации движений и развитие мелкой моторики рук при работе кистью.

Для учеников старших классов и людей старшего возраста задания усложняются. Им предлагается отработать классические жостовские мазки; расписать более сложные цветы; изучить принцип построения букета; работать над объемом и светотенью внутри элемента; ознакомиться с этапами выполнения тенёжки (основной фон цветка) и прокладки (основной тон); проработать детали элемента росписи – прожилки на листьях, тычинки.

Задания выстраиваются так, чтобы из простых элементов росписи участник мог создать целостный образ. «Выполнение фрагмента росписи с мотивом “Мак” в многослойной технике» – одно из заданий для данной целевой аудитории, которое ориентировано на участников, обладающих базовыми навыками в живописи (рис. 4).

Программа мастер-класса включает теоретическую часть, касающуюся изучения истории жостовского промысла, его места в русской культуре, знакомство с технологией лессировки и этапами многослойного письма, к которым относятся следующие: замалёвок (набросок композиции), тенежка (формирование теневой основы), прокладка (детализация), бликовка (нанесение световых акцентов). В ходе практической

Рис. 3. Образец для росписи на мастер-классе «Выполнение силуэта цветка мака в технике живописи “алла прима”»

Рис. 4. Образец для росписи на мастер-классе «Выполнение фрагмента росписи простых мотивов “Мак” в многослойной технике живописи»

части мастер-класса участникам предлагается написать с образца цветок мака в многослойной технике письма на картоне или подносе с соблюдением цветовой гаммы и последовательности этапов росписи.

Для повышения квалификации преподавателей российских и французских учебных заведений была разработана программа мастер-класса, которая способствует решению следующих задач:

Рис. 5. Образец для росписи на мастер-классе
«Выполнение собственной композиции на
подносе в многослойной технике живописи»

- формирование навыков точного воспроизведения традиционных элементов жостовской росписи;

- развитие творческого подхода при создании уникальных работ с декоративной росписью;

- ознакомление с разнообразными техниками росписи, их стилистическими и технологическими особенностями (рис. 5).

Теоретическая часть содержит сведения об истории развития жостовского промысла и анализ его актуальности в современном искусстве; изучение композиционных принципов жостовской росписи.

Практическая часть мастер-класса включает несколько заданий:

- создание цветка мака в техниках живописи «алла прима» и многослойной росписи;

- разработка авторской композиции на подносе с соблюдением композиционных и колористических особенностей жостовской росписи.

В ходе мастер-классов участники изучили свойства масляных красок (лессировочных, полулессировочных, плотных), подготовили материалы и инструменты к работе, а также приобрели опыт поэтапного выполнения элементов жостовской росписи.

Цель мастер-классов заключалась в формировании устойчивого интереса к традиционному прикладному искусству России через практику. Участники, создавая изделия своими руками, получали дополнительную мотивацию к дальнейшему освоению многослойной техники и углублению навыков.

Во время мастер-классов преподаватели анализировали индивидуальные особенности участников (когнитивные способности, эмоциональный фон); продумывали структуру мастер-классов с учётом прогнозируемых сложностей; гибко адаптировали методики обучения в соответствии с уровнем подготовленности аудитории.

Экспозиция, посвящённая декоративной росписи по металлу, была тщательно продумана в логике интеграции с деятельностью участников

мастер-классов. Подносы, представленные в экспозиции, выполнены в разных техниках живописи: «алла прима», многослойная роспись и смешанные техники письма. Участники мастер-классов могли не только увидеть разнообразные техники живописи, но и попробовать выполнить традиционные элементы жостовской росписи (рис. 6).

Мастер-классы и выставки жостовской декоративной росписи за рубежом выполняют двойную функцию: они не только знакомят международную аудиторию с историей и технологиями уникального русского промысла, но и становятся важным элементом культурной коммуникации. Эти мероприятия, выступая инструментом «мягкой силы», способствуют формированию позитивного образа России, подчеркивая её богатое художественное наследие и творческий потенциал.

Практическая ценность мастер-классов заключается в их способности вовлекать участников в активный диалог с российской культурой. Через создание собственных работ под руководством художников участники не только приобретают умения, но и вдохновляются красотой произведений традиционного прикладного искусства. Неоценимым достоинством проведения мастер-классов является восполнение дефицита творческой среды для детей за рубежом [1, с. 76].

Рис. 6. Мастер-класс «Жостовский цветок в технике “ала прима”». Русский дом науки и культуры. Париж. 2025 г.

Такие мероприятия формируют положительный образ России, открывают новые горизонты для традиционных художественных промыслов и обеспечивают их сохранение для будущих поколений [3, с. 54]. Дальнейшее взаимодействие с зарубежными странами может включать виртуальные выставки, сотрудничество с зарубежными брендами и расширение географии мероприятий. Таким образом, традиционное прикладное искусство, сохраняя связь с многовековой традицией, становится «мостом» между культурами и гарантом устойчивого развития российского художественного наследия в XXI веке.

Литература

1. Евдокимова Е. С. Богородская художественная резьба по дереву : международные мастер-классы / Е. С. Евдокимова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 1 (52). – С. 74-79. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-74-79. – EDN RUNDRF.

2. Краски России. Выставка «Великолепие художественного наследия России» в Париже // Вестник Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. – 2024. – № 57. – С. 44-47. – ISBN 978-5-9909469-6-5. – Текст : непосредственный.

3. Объекты нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. – Текст : электронный. // Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России : официальный сайт. – URL: <http://www.rusfolknasledie.ru/#/region/37?page=0> (дата обращения: 12.05.2025).

4. Сайфулина Е. В. О выставке Высшей школы народных искусств (академии) – единственного профильного вуза в области традиционных художественных промыслов – «Великолепие художественного наследия России» в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже / Е. В. Сайфулина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 2 (49). – С. 6-9. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-6-8. – EDN QRYBLL. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-01.pdf (дата обращения: 03.05.2025).

5. Сайфулина Е. В. Выставка Высшей школы народных искусств (академии) в Русском доме науки и культуры в Париже / Е. В. Сайфулина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 4 (51). – С. 8-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-9-13. – EDN GURXZI. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-03.pdf (дата обращения: 03.05.2025).

References

1. Evdokimova E. S. Bogorodskaya xudozhestvennaya rez`ba po derevu : mezhdunarodny`e master-klassy` / E. S. Evdokimova. – Текст : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – С. 74-79. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-74-79. – EDN RUNDRF.

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

3. Reestr ob`ektov nematerial`nogo kul`turnogo naslediya narodov Rossii. – Текст : e`lektronny`j. // Reestr ob`ektov nematerial`nogo kul`turnogo naslediya narodov Rossii: oficial`ny`j sajt. – URL: <http://www.rusfolknasledie.ru/#/region/37?page=0> (data obrashheniya: 12.05.2025).

4. Sajfulina E. V. O vy`stavke Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) – edinstvennogo profil`nogo vuza v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy` slov – «Velikolepie xudozhestvennogo naslediya Rossii» v shtab-kvartire YuNESKO v Parizhe / E. V. Sajfulina. – Текст : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 2 (49). – С. 6-9. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-6-8. –

EDN QRYBLL. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-01.pdf (data obrashheniya: 03.05.2025).

5. Sajfulina E. V. Vy`stavka Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) v Russkom dome nauki i kul`tury` v Parizhe / E. V. Sajfulina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (51). – S. 8-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-9-13. – EDN GURXZI. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-03.pdf (data obrashheniya: 03.05.2025).