

*Педагогика музейной деятельности в области
традиционного прикладного искусства*
Pedagogy of museum activity in the field of traditional applied art

УДК 371.65

Ванюшкина Л.М., доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой истории искусств ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», главный редактор сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.2, лит. А, e-mail: lm31551@yandex.ru

Vanyushkina L.M., doctor of pedagogical sciences, associate professor, head of the department of art history at the Russian university of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2A, e-mail: tpiovshni@yandex.ru

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., PhD in Culturology, associate professor, associate professor of department of art history, director of the Scientific center at the Russian university of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

**Музейно-выставочные пространства Российского университета
традиционных художественных промыслов: культурные реалии
и образовательные возможности**
**Museum and Exhibition Spaces of the Russian university of Traditional Arts:
Cultural Realities and Educational Opportunities**

Аннотация. Статья посвящена проблеме осмысления роли и места современного музейно-выставочного пространства в профессиональной подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов в соответствии с вызовами времени, изменением представлений об образовательном и культурно-просветительском потенциале музея и его новой миссии в образовательном процессе.

Ключевые слова: музейно-выставочное пространство, традиционные художественные промыслы, профессиональное образование, научно-исследовательская деятельность студентов, учебная практика, выставка, просветительская деятельность.

Abstract. The article is devoted to the problem of understanding the role and place of the modern museum and exhibition space in the professional training of future artists of traditional art crafts in accordance with the challenges of the time,

changing ideas about the educational, cultural and educational potential of the museum and its new mission in the educational process.

Keywords: museum and exhibition space, traditional art crafts, professional education, research activities of students, educational practice, exhibition, educational activities.

Одной из сущностных характеристик современного образовательного пространства является его пластичность, способность к расширению границ своей сферы и включения тех смежных пространств, которые ранее не были задействованы в реализации образовательных практик. Постмодернистская парадигма с ее многослойностью и вариативностью восприятия способствовала становлению новых междисциплинарных областей: музейной педагогики, педагогики театральной деятельности и т.д. Тренд интеграции образовательный и музейной деятельности дает новые образовательные возможности для личностного и профессионального становления студенческой молодежи.

Российский университет традиционных художественных промыслов – единственный в России и мире вуз, осуществляющий подготовку обучающихся по 23 видам традиционных художественных промыслов: художественному кружевоплетению, художественной вышивке, лаковой миниатюрной живописи – палехской, мстерской, холуйской, декоративной росписи: нижнетагильской, жостовской, «московское письмо», уралосибирской, богородской художественной резьбе по дереву, холмогорскому косторезному искусству и др.

Уникальность университета определяется его не имеющим аналогов профилем [7], уникальностью кластерной структуры – вуз имеет восемь филиалов в России, причем в состав филиалов-институтов включены Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама и Галерея традиционных художественных промыслов (г. Сергиев Посад), базовая кафедра жостовской декоративной росписи на предприятии ООО «Жостово».

Уникальность институтов Российского университета традиционных художественных промыслов обусловлена тем, что они обеспечивают подготовку художников именно по тем видам данного искусства, которые сформировались и продолжают развиваться в конкретном регионально-историческом центре, где и располагается филиал: Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи отвечает за воспроизводство профессиональных кадров в федоскинской миниатюре, ростовской финифти и жостовской декоративной росписи, Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – в области мстёрской лаковой миниатюры, мстёрской декоративной росписи, мстёрской иконописи, художественной вышивки и т.д.

Поскольку история филиалов университета насчитывает не одно десятилетие, а порой и более ста лет, то за время их существования сформировались уникальные собрания, включающие, с одной стороны, учебные и выпускные квалификационные работы обучающихся разных лет по

конкретным видам традиционных художественных промыслов, с другой – произведения музейного уровня, которые исторически являлись частью методического фонда, обеспечивающего сопровождение учебных занятий [6].

Вместе с тем совокупность всех собранных произведений – единиц хранения вспомогательного методического фонда – обладает ценнейшим и уникальным художественным и музейно-выставочным потенциалом, закономерным следствием чего явилось создание в Российском университете традиционных художественных промыслов и всех его филиалах собственных музейно-выставочных пространств.

Само по себе наличие экспонатов и специально выделенного помещения еще не делают пространство музейно-выставочным. Музейное пространство отличается от хранилища ценностей, поскольку оно формируется, выстраивается в зависимости от тех задач, которые призвано решать.

В первую очередь, это предполагает разработку концепции музейно-выставочного пространства, ядром которой является использование потенциала коллекции для культурно-просветительской и образовательной деятельности студентов. Именно эта образовательная составляющая является неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов.

Отправной точкой поиска концептуальных основ деятельности музейно-выставочных пространств Российского университета традиционных художественных промыслов являются идеи Н.Ф. Федорова, изложенные в труде «Философия общего дела». Главная мысль философа заключается в том, что музей – это не собрание вещей, а собор лиц: «деятельность его заключается не в накоплении мертвых вещей, а в возвращении жизни останкам отжившего» [10]. Следуя этой логике, музейно-выставочное пространство – не только место коллективной памяти, но живой социокультурный институт, прирастающий новыми функциями и смыслами, важнейшие из которых – обучение и воспитание.

Убедительным примером данного тезиса может служить музейно-выставочное пространство Богородского института художественной резьбы по дереву, коллекция которого хранит историческую память о развитии богородской художественной резьбы по дереву и профессионального образования XX – XXI вв., и, вместе с тем активно, используется в профессиональной подготовке студентов (рис. 1⁹⁰).

Н.Ф. Федоров считал, что «музей есть исследование, производимое младшим поколением под руководством старшего. Он может быть открыт для всех только путем учения; вход в него ведет через учебные заведения, через которые только и может производиться собирание» [10]. Грамотно выстроенная образовательная и исследовательская деятельность в музейно-выставочном пространстве – превосходное подспорье университетскому образованию, по мысли философа.

⁹⁰ Рис. 1-4. Фотографии из архивов филиалов Российского университета традиционных художественных промыслов.

Рис. 18. Музейно-выставочное пространство
Богородского института художественной резьбы по дереву

Не случайно именно сейчас при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации создана Межведомственная рабочая группа по вопросу совершенствования правового статуса музеев, являющихся научными организациями и структурными подразделениями научных организаций и образовательных организаций высшего образования, и Ассоциации ведущих университетов [8], в которую вошли и представители Российского университета традиционных художественных промыслов. Данная Межведомственная рабочая группа занимается модернизацией представлений о том, чем именно являются музеи и музейно-выставочные пространства при вузах и научных организациях, каков их правовой статус, какие нормативные документы регламентируют их деятельность. Кроме того, рабочая группа занимается поиском наиболее эффективных способов организации и реализации научной, образовательной и просветительской деятельности данных музеев и музейно-выставочных пространств.

Рис. 2. Фрагмент экспозиции музейно-выставочного
пространства «Лукутинские традиции» в Федоскинском
институте лаковой миниатюрной живописи

Мы учитывали эти
положения при определении
концептуальных основ
деятельности музейно-
выставочных пространств
университета.

Обозначим основные
направления использования
потенциала музейно-
выставочных пространств
Российского университета
традиционных
художественных промыслов
в профессиональной
подготовке обучающихся:

- «ассортиментный кабинет», аккумулирующий

лучшие произведения студентов — художников по конкретным видам традиционных художественных промыслов. Музейные образцы — источник вдохновения для создания учебных и выпускных квалификационных работ,

«банк данных», аккумулирующий информацию о художественно-стилевых и художественно-технологических решениях в произведениях (рис. 2). Кроме того, произведения «ассортиментного кабинета» используются для копирования в процессе обучения исполнительскому мастерству;

- визуализация генезиса и этапов исторического развития видов традиционных художественных промыслов.

Так, например, в музейно-выставочном пространстве

«Лукутинские традиции» [3] в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи представлена не имеющая аналогов максимально

обширная коллекция произведений федоскинской миниатюры XIX века [2];

- исследовательская работа, как студентов [4], так и научно-педагогических работников [6], результаты которой – реновация произведений традиционных художественных промыслов, научные доклады и статьи;

Рис. 3. Творческая экспедиция студентов кафедры лаковой живописи Российского университета традиционных художественных промыслов

Рис. 4. «Искусство, неподвластное времени»: выставка мстёрской лаковой миниатюрной живописи трёх поколений династии художников Молодкиных в музейно-выставочном пространстве Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова

- проведение учебных и производственных практик, творческий экспедиций [1] (рис. 3);

- создание ситуации профессионального успеха для студентов, получающих возможность первой персональной выставки [9];

- просветительская деятельность для широкой аудитории – лектории, мастер-классы, выставки признанных художников промысла [5] (рис. 4).

В 2025 году вуз был переименован из Высшей школы народных искусств (академии) в Российский университет традиционных художественных промыслов. Переименование дало новый импульс осмыслению, концептуализации и

совершенствованию основных политик вуза, в том числе и деятельности музейно-выставочных пространств университета, играющих важнейшую роль в подготовке высококвалифицированных художников традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Бесшапошникова Ю. А. Содержание экспедиции по центрам традиционных художественных промыслов – Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй / Ю. А. Бесшапошникова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 2 (45). – С. 48-56. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-48-56. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-09.pdf (дата обращения: 25.06.2025).

2. Ермакова М. В. Обзор издания «Коллекция лукутинских изделий А. С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи» / М. В. Ермакова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 4 (43). – С. 210-216. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-210-216. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-29.pdf (дата обращения: 24.06.2025).

3. Ермакова М.В. Открытие музейно-выставочного пространства «Лукутинские традиции» в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи – филиале ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» / М. В. Ермакова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 4 (43). – С. 8-10. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-8-10. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-04.pdf (дата обращения: 24.06.2025).

4. Кобякова Е. К. Интерпретация Лермонтовских сюжетов в произведениях лаковой миниатюрной живописи / Е. К. Кобякова. – Текст : непосредственный // II Сольбинские чтения : Традиции и новаторство в декоративно-прикладном искусстве и народном творчестве (в честь 25-летия возрождения Николо-Сольбинского женского монастыря) : сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Москва: Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, 2025. – С. 47-51.

5. Кузьминова И. Искусство, неподвластное времени / И. Кузьминова // Маяк : Вязниковская общественно-политическая газета. – URL: <https://33mayak.ru/2025/06/24/100655?ysclid=mcen82mkb163025108> (дата обращения: 27.06.2025).

6. Лейтланд И. В. История происхождения живописных работ в коллекции Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи / И. В. Лейтланд. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 1 (48). –

С. 198-207. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-198-207. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-21.pdf (дата обращения: 25.06.2025).

7. Максимович В.Ф. Творческие вузы и «творчество»: общность и различия / В. М. Максимович, П. В. Гусева. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 3 (34). – С. 7-14. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00046. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-02.pdf (дата обращения: 24.06.2025).

8. Тихомиров С.А. Каков статус университетского музея? Совместное заседание межведомственной рабочей группы по вопросу совершенствования правового статуса музеев, являющихся научными организациями и структурными подразделениями научных организаций и образовательных организаций высшего образования, и ассоциации ведущих университетов / С. А. Тихомиров. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 2 (49). – С. 51-53. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-50-52. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-11.pdf (дата обращения: 24.06.2025).

9. Уколова Ю.И. Выставка «Шаг вперед» – новый этап профессиональной деятельности в студенческой жизни / Ю. И. Уколова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 1 (52). – С. 48-54. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-48-51. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-08.pdf (дата обращения: 25.06.2025).

10. Федоров Н. Ф. Музей, его смысл и назначение / Н. Ф. Федотов. Текст : электронный. – URL: <https://ruk.1sept.ru/article.php?ID=200702208> (дата обращения: 15.06.2025).

References

1. Besshaposhnikova Yu. A. Soderzhanie e`kspedicii po centram tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov – Fedoskino, Palex, Mstyora, Holuj / Yu. A. Besshaposhnikova. – Текст : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (45). – S. 48-56. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-48-56. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-09.pdf (data obrashheniya: 25.06.2025).

2. Ermakova M. V. Obzor izdaniya «Kollekciya lukutinskix izdelij A. S. Mokrousova – zhemchuzhina muzejnogo fonda Fedoskinskogo instituta lakovoj miniatyurnoj zhivopisi» / M. V. Ermakova. – Текст : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 4 (43). – S. 210-216. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-210-216. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-29.pdf (data obrashheniya: 24.06.2025).

3. Ermakova M. V. Otkry`tie muzejno-vy`stavochного prostranstva «Lukutinskie tradicii» v Fedoskinskom institute lakovoj miniatyurnoj zhivopisi – filiale FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya)» / M. V. Ermakova. – Текст : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i

obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 4 (43). – S. 8-10. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-8-10. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-04.pdf (data obrashheniya: 24.06.2025).

4. Kobyakova E. K. Interpretaciya Lermontovskix syuzhetov v proizvedeniyax lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / E. K. Kobyakova. – Tekst : neposredstvenny`j // II Sol`binskie chteniya : Tradicii i novatorstvo v dekorativno-prikladnom iskusstve i narodnom tvorchestve (v chest` 25-letiya vozrozhdeniya Nikolo-Sol`binskogo zhenskogo monasty`rya) : sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. – Moskva: Rossijskij gosudarstvenny`j universitet im. A.N. Kosy`gina, 2025. – S. 47-51.

5. Kuz`minova I. Iskusstvo, nepodvlastnoe vremeni / I. Kuz`minova // Mayak : Vyaznikovskaya obshhestvenno-politicheskaya gazeta. – URL: <https://33mayak.ru/2025/06/24/100655?ysclid=mcen82mkb163025108> (data obrashheniya: 27.06.2025).

6. Lejtland I. V. Istoriya proisxozhdeniya zhivopisny`x rabot v kollekcii Fedoskinskogo instituta lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / I. V. Lejtland. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 1 (48). – S. 198-207. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-198-207. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-21.pdf (data obrashheniya: 25.06.2025).

7. Maksimovich V.F. Tvorcheskije vuzy` i «tvorchestvo»: obshhnost` i razlichiya / V. M. Maksimovich, P. V. Guseva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 3 (34). – S. 7-14. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00046. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-02.pdf (data obrashheniya: 24.06.2025).

8. Tixomirov S.A. Kakov status universitetskogo muzeya? Sovmestnoe zasedanie mezhvedomstvennoj rabochej gruppy` po voprosu sovershenstvovaniya pravovogo statusa muzeev, yavlyayushhixsya nauchny`mi organizacijami i strukturny`mi podrazdeleniyami nauchny`x organizacij i obrazovatel`ny`x organizacij vy`sshego obrazovaniya, i associacii vedushhix universitetov / S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 2 (49). – S. 51-53. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-50-52. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-11.pdf (data obrashheniya: 24.06.2025).

9. Ukolova Yu.I. Vy`stavka «Shag vpered» – novy`j e`tap professional`noj deyatel`nosti v studencheskoj zhizni / Yu. I. Ukolova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 48-54. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-48-51. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-08.pdf (data obrashheniya: 25.06.2025).

10. Fedorov N. F. Muzej, ego smy`sl i naznachenie / N. F. Fedotov. Tekst : e`lektronny`j. – URL: <https://ruk.1sept.ru/article.php?ID=200702208> (data obrashheniya: 15.06.2025).