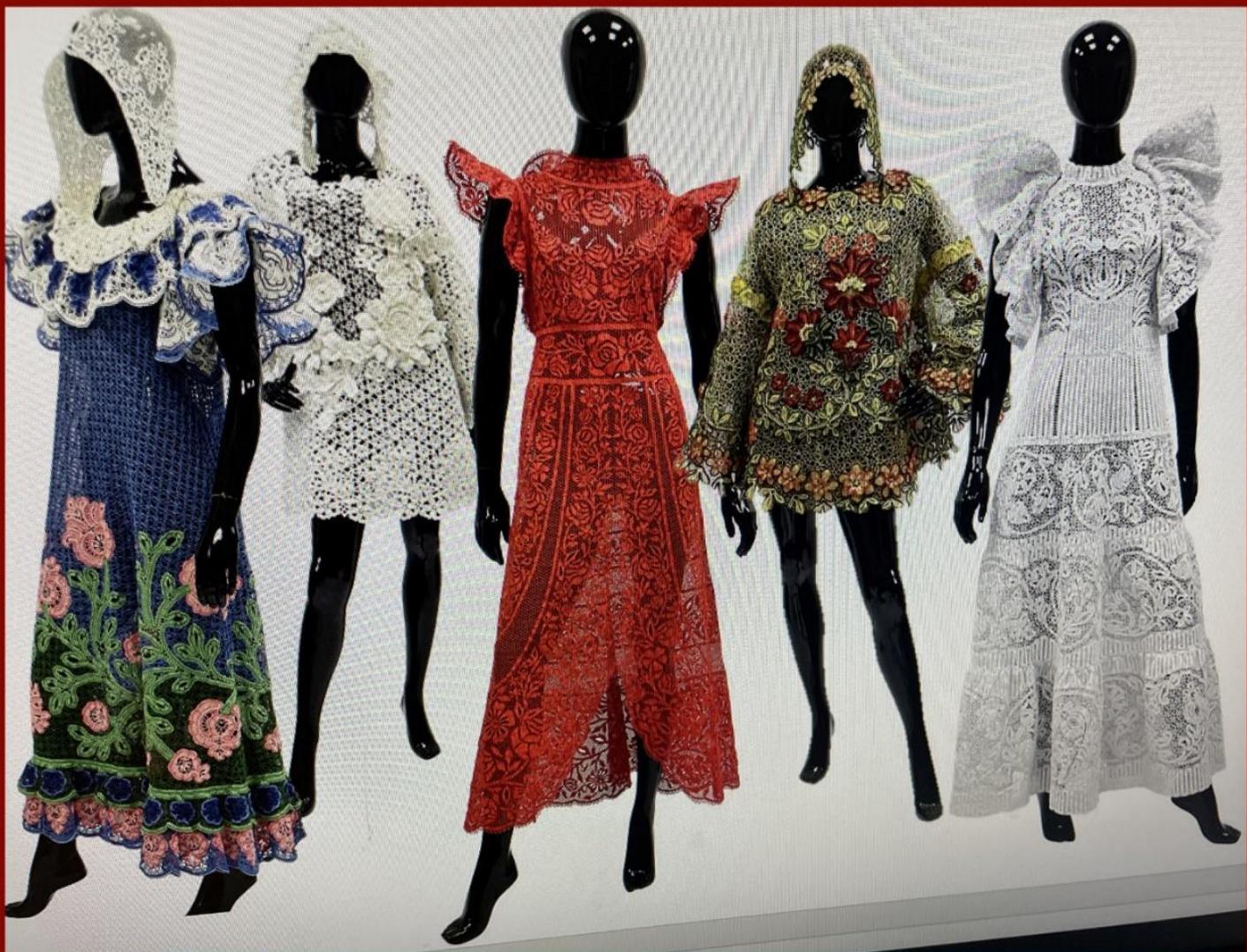

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

Традиционное русское кружево -
восхищает,
вдохновляет
и одевает...

№ 4 - 2025

СОДЕРЖАНИЕ SUMMARY

События и памятные даты Events and anniversaries	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А., Михайлова Н.Н.</i> Ноябрьский марафон научно-практических и выставочных мероприятий Российского университета традиционных художественных промыслов <i>Vanyushkina L.M., Tikhomirov S.A., Mikhaylova N.N.</i> November marathon of scientific-practical and exhibition events at the Russian university of traditional art crafts • <i>Фролов Д.А.</i> Международные XVII Бартрамовские чтения в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама • <i>Frolov D.A.</i> International XVII Bartram readings at the art and pedagogical museum of toy named after N.D. Bartram • <i>Крохалева А.В.</i> IV Международный форум «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное образование: современные вызовы, новые и перспективы»: подведение итогов • <i>Krokhaleva A.V.</i> IV International forum «Traditional art crafts and professional higher education: modern challenges and prospects»: summing up results • <i>Салтанов М.А.</i> Выставка «Жостовский поднос» в Ремесленной палате Крыма как феномен актуализации и трансляции традиционного прикладного искусства в современном культурном пространстве • <i>Saltanov M.A.</i> The exhibition «Zhostovo tray» at the Crimean Craft Chamber as a phenomenon of actualization and transmission of traditional applied art in contemporary cultural space 	<p>5</p> <p>13</p> <p>20</p> <p>24</p> <p>28</p> <p>33</p> <p>37</p> <p>41</p>
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	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Михайлова Н.Н.</i> Повышение качества профессионального образования в области традиционных художественных промыслов 	<p>45</p>

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mikhaylova N.N.</i> Improving the quality of professional education in the field of traditional art crafts 58 • <i>Анисина С.Ю., Шаповалова И.А.</i> Практико-ориентированное обучение в сфере художественной вышивки: образовательные программы Рязанского института традиционного прикладного искусства 68 • <i>Anisina S.Yu., Shapovalova I.A.</i> Practice-oriented training in the field of artistic embroidery: educational programs of the Ryazan institute of traditional applied arts 76 • <i>Кузнецов Н.Г., Максимович В.Ф.</i> Специфика композиционных построений в рисунке и живописи в подготовке будущих художников нижнетагильской декоративной росписи 82 • <i>Kuznetsov N.G., Maksimovich V.F.</i> Specific features of compositional structures in drawing and painting in training future artists of nizhny tagil decorative painting 92 • <i>Лобов В.А.</i> Изображение элементов флоры в процессе обучения академической скульптуре и декоративной пластике малых форм будущих художников-ювелиров 100 • <i>Lobov V.A.</i> Representation of floral elements in the process of academic sculpture training and decorative plastics for small forms among future jewelry artists 113 	
<p>Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства Ways to improve the system of training future artists of traditional applied art</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Дунаева Н.Ю.</i> Роль тематических постановок в обучении академическому рисунку в профессиональном становлении художника федоскинской лаковой миниатюрной живописи 123 • <i>Dunaeva N.Yu.</i> The role of thematic compositions in academic drawing teaching for the professional development of fedoskino lacquer miniature painters 135 • <i>Баландина Е.А.</i> Творческие методы проектирования в моделировании одежды с художественной вышивкой 144 • <i>Balandina E.A.</i> Creative design methods in garment modeling with artistic embroidery 156 • <i>Цаплина И.М.</i> Содержание обучения конструированию и моделированию одежды с художественной вышивкой и кружевом 166 • <i>Tsaplina I.M.</i> The content of training in clothing design and modeling with artistic embroidery and lace 178 • <i>Шамрай С.Д., Кивихарью И.В.</i> Комплекс упражнений атлетической гимнастики для регулирования массы тела на занятиях физической культурой 186 	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kivikharyu I.V., Shamray S.D.</i> A set of athletic gymnastics exercises for regulating body weight in physical education classes 197 • <i>Кереселидзе А.Ш.</i> Применение дыхательной гимнастики в процессе обучения будущих художников традиционных художественных промыслов 205 • <i>Kereselidze A.Sh.</i> Application of breathing exercises in the educational process of future artists specializing in traditional art crafts 214 	
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	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Солопова А.А.</i> Содержание обучения мастерству декоративной росписи «московское письмо»: исторический аспект 221 • <i>Solopova A.A.</i> The content of the training in decorative painting «moscow letter»: historical aspect 233 • <i>Казьмина К.М.</i> Перспективы включения декоративного приема «кракелюр» в обучение будущих художников декоративной росписи «московское письмо» 242 • <i>Kazmina K.M.</i> Prospects for incorporating the decorative technique «craquelure» into training programs for future artists in «moscow letter» decorative painting 252 • <i>Крохалева А.В. Шапкин В.В.</i> Традиционное прикладное искусство в контексте современности: интеграция художественной росписи ткани и декоративной росписи 260 • <i>Krokhaleva A.V., Shapkin V.V.</i> Traditional applied art in the context of modernity: integration of fabric painting and decorative painting 269 	
Педагогика музейной деятельности в области традиционного прикладного искусства Pedagogy of museum activity in the field of traditional applied art	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Кривоzubова Ю.И.</i> Выставки учебных работ как инструмент формирования профессиональной успешности обучающихся в области традиционных художественных промыслов 275 • <i>Krivozubova Yu.I.</i> Exhibitions of educational works as a tool for developing professional success in students specializing in traditional art crafts 288 	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Амиргазин К.Ж., Киселёва Т.А Акимжанова Б.Р.</i> Традиционные казахские текстильные полотна: художественно-технологический и этнокультурный аспекты ткачества и войлоковаления 	298
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Amirgazin K.Zh., Kisselyova T.A., Akimzhanova B.R.</i> Traditional Kazakh textile fabrics: artistic-technological and ethno-cultural aspects of weaving and felting 	307
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Семенова Е.И.</i> Медиакурс «Диалоги с искусством» как инновационный инструмент формирования профессиональных компетенций будущих художников традиционных художественных промыслов в цифровой образовательной среде 	314
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Semyonova E.I.</i> The media course «Dialogues with art» as an innovative tool for developing professional competencies of future artists in traditional art crafts within a digital educational environment 	326
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Чэнь Вэньвэнь.</i> Любительское декоративно-прикладное искусство как пространство сохранения культурного наследия Беларуси и Китая 	335
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Chen Wenwen.</i> Amateur decorative and applied arts as a space for preserving cultural heritage of Belarus and China 	347
<p>Личность в искусстве: о художниках и педагогах традиционного прикладного искусства Personality in art: about artists and teachers of traditional applied art</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ермакова М.В., Скрипунова Н.Е.</i> Творчество В.Д. Коткова как культурный код: воспитание будущих художников-эмальеров через призму наследия мастера 	356
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ernakova M.V., Skripunova N.E.</i> The creativity of V.D. Kotkov as a cultural code: educating future enamel artists through the lens of his legacy 	368
<p>Книжная полка (обзоры и рецензии) Bookshelf (overviews and reviews)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Рыбина Л.И.</i> Обзор учебников по художественной обработке дерева 	377
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rybina L.I.</i> Review of textbooks on wood artistic processing 	384

УДК 378:001.83+73:069

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, Россия, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2 лит. А, e-mail: nauka_vshni@mail.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, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: nauka_vshni@mail.ru

Тихомиров С.А., кандидат культурологии, доцент, проректор по научной работе, доцент кафедры истории искусств ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов» 191186, Россия, 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

Михайлова Н.Н., профессор, доктор педагогических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов, 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2; e-mail: 1325556@mail.ru

Mikhaylova N.N., professor, doctor of pedagogical sciences, 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 Dzhahalil' str., 14, building 2; e-mail: 1325556@mail.ru

**Ноябрьский марафон научно-практических и выставочных мероприятий
Российского университета традиционных художественных промыслов
November marathon of scientific-practical and exhibition events
at the Russian university of traditional art crafts**

Аннотация. Обзор посвящен участию Российского университета традиционных художественных промыслов в масштабных научно-выставочных мероприятиях в ноябре 2025 года: выставке «Игрушка. Радость детства» в Государственной Думе, IV культурно-экономическом форуме «Содружество моды» и Фестивале российско-китайского образования.

Ключевые слова: фестиваль, форум, выставка, традиционные художественные промыслы, мастер-классы, международное сотрудничество, игрушка, Российский университет традиционных художественных промыслов, Содружество моды, Государственная Дума, Россия, Китай.

Abstract. The review focuses on the participation of the Russian university of traditional art crafts in major scientific-exhibition events in November 2025: the exhibition “Toy. Joy of childhood” at the State Duma, the IV cultural-economic forum “Community of fashion” and the Festival of Russian-Chinese education.

Keywords: festival, forum, exhibition, traditional art crafts, master classes, international cooperation, toy, Russian university of traditional art crafts, Commonwealth of fashion, State Duma, Russia, China.

Ноябрь 2025 г. стал чрезвычайно насыщенным по научно-практическим и выставочным мероприятиям, которые инициировал, организовывал и в которых принимал участие Российский университет традиционных художественных промыслов. В дайджесте мы предлагаем ознакомиться с основными итогами мероприятий.

С 17 по 21 ноября в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоялась выставка «Игрушка. Радость детства», инициированная Комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства и Российским университетом традиционных художественных промыслов. На выставке были представлены игрушки, а также произведения богородской художественной резьбы по дереву, мстёрской и холуйской лаковой миниатюрной живописи, объединенные темой детства (рис. 1¹).

Рис. 1. Выставка «Игрушка. Радость детства» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

19 ноября вопросы развития отечественной игрушки обсуждались на круглом столе «Безопасное детство: традиционная игрушка как основа гармоничного развития личности», в котором приняли участие депутаты

¹ Рис. 1-15. Фото из архива Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов.

Государственной Думы и приглашённые эксперты, в т.ч. научно-педагогические работники университета.

Участники круглого стола обсудили меры поддержки производителей детских товаров, подчеркнули необходимость участия в выработке мер экспертов рынка, предложили создать специализированный научно-исследовательский центр, занимающийся аналитикой и экспертной деятельностью в области товаров для детей, а также принять законопроект о видеоиграх, направленный на «защиту ... детей от деструктивного воздействия, которое идет через видеоигры» [1] и поддержку отечественных производителей видеоигр.

Рис. 2, 3. Круглый стол «Безопасное детство: традиционная игрушка как основа гармоничного развития личности»

Рис. 4. Круглый стол «Безопасное детство: традиционная игрушка как основа гармоничного развития личности»

Рис. 5. М.А. Салтанов, директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи представляет выставку студенческих работ федоскинской лаковой миниатюрной живописи

Параллельно с этим в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце начал работу масштабный ежегодный – уже четвёртый по счету – культурно-экономический форум «Содружество моды» (19–21 ноября 2025 г.). Университет представил публике 24 произведения художественной вышивки и художественного кружевоплетения (рис. 6). Гости выставки отметили высокое качество, красоту и уникальность представленных изделий (рис. 7-9).

Рис. 6. Пленарное заседание IV Культурно-экономического форума «Содружество моды» прошел в Таврическом дворце (г. Санкт-Петербург)

Рис. 7. Произведения художественной вышивки и художественного кружевоплетения

Рис. 8, 9. Произведения художественной вышивки и художественного кружевоплетения

На круглом столе президент университета, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО В.Ф. Максимович, председатель ассоциации «Наследие и традиции» С.Е. Коломийцев, Министр туризма и промыслов Нижегородской области С.В. Яковлев обсудили потенциал традиционных художественных промыслов как источника развития современной моды.

Состоявшаяся дискуссия имела важное практическое значение, поскольку в 2025 г. Российский университет традиционных художественных промыслов совместно с Министерством туризма и промыслов Нижегородской области начал проект по подготовке профильных кадров с высшим образованием по видам уникального искусства, которыми славятся нижегородские земли.

Далее центр научной активности вуза вновь переместился в Москву, где Российский университет традиционных художественных промыслов принял участие в Фестивале Российско-Китайского образования, который состоялся 20–22 ноября 2025 г. по инициативе Министерства науки и высшего образования в Университете науки и технологий МИСИС (рис. 10).

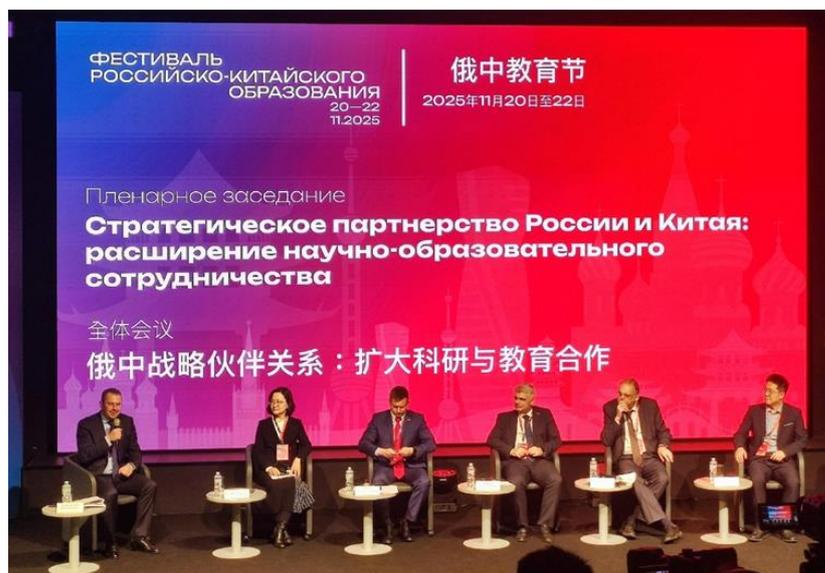

Рис. 10. Открытие Фестиваля Российско-Китайского образования

Фестиваль – своеобразный пролог к 2026–2027 гг., которые объявлены Годом образования России и Китая. Соответственно, одна из ключевых задач мероприятия – способствовать согласованию стратегий развития образования двух стран для достижения синергетического эффекта, обеспечить взаимопонимание между молодёжью России и Китая перед лицом глобальных вызовов завтрашнего дня.

Сотрудники Российского университета традиционных художественных промыслов приняли участие в пленарном заседании «Стратегическое партнёрство России и Китая: расширение научно-образовательного сотрудничества», модератором которого был Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации К.И. Могилевский. В своей речи он подчеркнул, что «Россия и Китай имеют богатую историю культурных и научных связей», которые за последние годы «вышли на качественно новый

уровень», являя «собой подлинный пример всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» [2]. К.И. Могилевский в выступлении отметил, что Россию и Китай «объединяет общее стремление к инновационному развитию в складывающихся геополитических реалиях» [2], а потому деловая программа фестиваля включает «обсуждение ключевых вопросов российско-китайского сотрудничества в гуманитарной сфере, рассмотрение лучших практик и перспектив научно-образовательного взаимодействия наших стран» [2].

Два дня работы Фестиваля продемонстрировали достаточно широкую географию участников: вузы различного профиля из регионов России и КНР делились опытом международной деятельности, научно-образовательного сотрудничества, культурно-просветительской деятельности, взаимодействия с индустриальными партнёрами, входящей и исходящей академической мобильности, в т. ч. онлайн-обменов и «облачных классов», адаптации иностранных студентов.

Российский университет традиционных художественных промыслов представил выставку лучших выпускных квалификационных работ «Великолепие художественного наследия России» – произведений жостовской декоративной росписи, косторезного искусства, мстёрской и холуйской лаковой миниатюрной живописи, художественного кружевоплетения и художественной вышивки, провёл мастер-классы по художественной вышивке (О.В. Швецова) и жостовской росписи (М.А. Салтанов) (рис. 11).

Рис. 11. Выставка выпускных квалификационных работ обучающихся Российского университета традиционных художественных промыслов «Великолепие художественного наследия России»

Важным событием второго дня фестиваля стала открытая лекция «Традиционные художественные промыслы России и Китая: диалог национальных культур – диалог государств», в ходе которой проректор по научной работе Российского университета традиционных художественных промыслов С.А. Тихомиров отметил, что основой для долгосрочного сотрудничества в научно-образовательной и культурно-просветительской сферах с коллегами из КНР являются родственные виды искусства, существующие в России и Китае: художественная резьба по кости, художественная резьба по дереву, художественная вышивка и художественные лаки (рис. 12). Была предложена идея проведения тематической летней школы для студентов в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов Московской области.

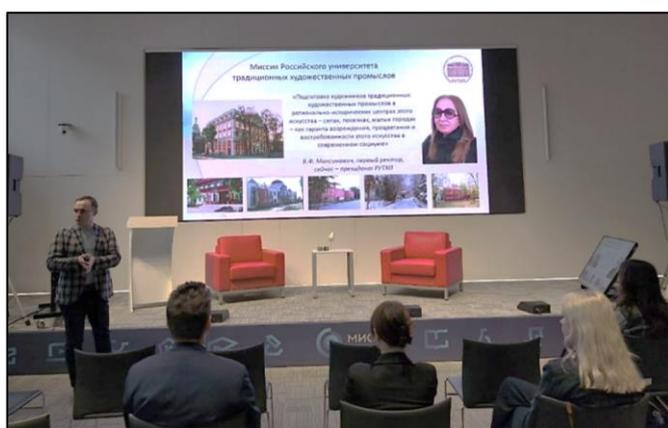

Рис. 12. С.А. Тихомиров, проректор по научной работе Российского университета традиционных художественных промыслов проводит открытую лекцию «Традиционные художественные промыслы России и Китая: диалог национальных культур – диалог государств»

Программа фестиваля была чрезвычайно насыщенной: помимо упомянутых мероприятий состоялись мастер-классы по чайной церемонии, каллиграфии, игре в маджонг, китайскому разговорному языку, демонстрация элементов ушу, презентации книг и многое другое (рис. 13-15).

Рис. 13. Участники Фестиваля Российско-Китайского образования

Рис. 14. Мастер-класс по декоративной росписи «московское письмо»

Рис. 15. Мастер-класс по художественной вышивке

В целом, участие Российского университета традиционных художественных промыслов в столь масштабных мероприятиях демонстрирует устойчивый интерес к результатам научно-исследовательской и художественно-творческой деятельности университета не только в российском, но и международном сообществе.

Литература

1. Веретенникова К. От улыбки станет всем страшней : депутаты считают российские игрушки недостаточно традиционными / К. Веретенников. – Текст : электронный // Коммерсантъ : издательский дом. – 2025. – 19 ноября. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8212966> (дата обращения: 21.12.2025).
2. Фестиваль в НИТУ МИСИС – пролог к перекрёстным Годам образования России и Китая. – Текст : электронный // Университет науки и технологий : официальный сайт. – 2025. – URL: <https://misis.ru/news/10057/?ysclid=mjffjur8plr112692413> (дата обращения: 21.12.2025).

References

1. Veretennikova K. Ot улыbki stanet vsem strashnej : deputaty` schitayut rossijskie igrushki nedostatochno tradicionny`mi / K. Veretennikov. – Tekst : e`lektronny`j // Kommersant` : izdatel`skij dom. – 2025. – 19 noyabrya. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8212966> (data obrashheniya: 21.12.2025).
2. Festival` v NITU MISIS – prolog k perekryostny`m Godam obrazovaniya Rossii i Kitaya. – Tekst : e`lektronny`j // Universitet nauki i texnologij : oficial`ny`j sajt. – 2025. – URL: <https://misis.ru/news/10057/?ysclid=mjffjur8plr112692413> (data obrashheniya: 21.12.2025).

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, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; 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 at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: nauka_vshni@mail.ru

Mikhaylova N.N., professor, doctor of pedagogical sciences, 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 Dzhhalil' str., 14, building 2; e-mail: 1325556@mail.ru

November marathon of scientific-practical and exhibition events at the Russian university of traditional art crafts

Abstract. The review focuses on the participation of the Russian university of traditional art crafts in major scientific-exhibition events in November 2025: the exhibition “Toy. Joy of childhood” at the State Duma, the IV cultural-economic forum “Community of fashion” and the Festival of Russian-Chinese education.

Keywords: festival, forum, exhibition, traditional art crafts, master classes, international cooperation, toy, Russian university of traditional art crafts, Commonwealth of fashion, State Duma, Russia, China.

November 2025 proved to be exceptionally rich in scientific-practical and exhibition events initiated, organized and participated in by the Russian university of traditional art crafts. In our digest, we offer insights into the main outcomes of these events.

From November 17 to 21, an exhibition titled “Toy. Joy of childhood” took place at the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. Initiated by the State Duma committee on family protection, fatherhood, motherhood and childhood issues and the Russian university of traditional art crafts, the exhibition displayed toys alongside works of woodcarving from Bogorodskoye, Mstyora and Kholuy lacquer miniature painting, unified by the theme of childhood (Fig. 1²).

On November 19, issues related to the development of domestic toys were discussed at a roundtable titled “Safe childhood: traditional toy as a foundation for harmonious personality development”. Participants included members of the State Duma and invited experts, including university faculty members.

² Figs. 1-15. Photo from the archive of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts.

Participants discussed measures to support manufacturers of children's goods, underscoring the need for market expert involvement in decision-making. They proposed the establishment of a specialized research center focusing on analytics and expertise in children's products and suggested enacting legislation regulating video games aimed at protecting children from harmful influences transmitted via video games and supporting domestic video game producers.

Fig. 1. Exhibition “Toy. Joy of childhood” at the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation

Figs. 2, 3. Round table “Safe childhood: traditional toy as a foundation for harmonious personality development”

Concurrently, in St. Petersburg, the Tauride palace hosted the annual fourth edition of the cultural and economic forum “Commonwealth of fashion” (November 19-21, 2025). The university showcased 24 pieces of artistic embroidery and artistic lace-making to the public (Fig. 6). Visitors praised the high quality, beauty and uniqueness of the exhibited items (Figs. 7-9).

During a roundtable discussion, V.F. Maksimovich, president of the university, doctor of pedagogical sciences, professor and academician of the Russian academy of education, together with S.E. Kolomiytsev, chairman of the association “Heritage and traditions” and S.V. Yakovlev, minister of tourism and industries of the Nizhny Novgorod region, explored the potential of traditional art crafts as a source for the development of modern fashion.

The ensuing discussion held significant practical implications since, in 2025, the Russian university of traditional art crafts collaborated with the ministry of tourism and industries of the Nizhny Novgorod region to launch a project aimed at

training professionals with advanced degrees in unique art forms characteristic of the Nizhny Novgorod lands.

Fig. 4. Round table “Safe childhood: traditional toy as a foundation for harmonious personality development”

Fig. 5. M.A. Saltanov, director of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting, presents an exhibition of student works in Fedoskino lacquer miniature painting

Fig. 6. Plenary session of the IV cultural and economic forum “Commonwealth of fashion” held at the Tauride palace (St. Petersburg)

Fig. 7. Art pieces of artistic embroidery and artistic lace-making

Figs. 8, 9. Art pieces of artistic embroidery and artistic lace-making

Next, the hub of scientific activity shifted again to Moscow, where the Russian university of traditional art crafts participated in the Russian-Chinese education festival, held from November 20-22, 2025, at MISIS University of science and technology, initiated by the ministry of science and higher education (Fig. 10).

The festival serves as a prelude to the years 2026-2027, declared the years of education in Russia and China. Consequently, one of the key objectives of the event is to facilitate alignment of strategies for educational development in both countries to achieve a synergistic effect and ensure mutual understanding between youth from Russia and China in the face of tomorrow's global challenges.

Employees of the Russian university of traditional art crafts attended the plenary session “Strategic partnership between Russia and China: expanding scientific and educational cooperation”, moderated by deputy minister of science and higher education of the Russian Federation K.I. Mogilevskiy. In his address, he emphasized that “Russia and China have a rich history of cultural and scientific ties”, which over recent years have reached “a qualitatively new level”, serving as “a genuine example of comprehensive partnership and strategic interaction”. K.I. Mogilevskiy stated in his speech that Russia and China share “a common aspiration for innovative development amid emerging geopolitical realities”, hence the business agenda of the festival encompasses discussions on “key issues of Sino-Russian cooperation in the humanitarian sphere, examining best practices and prospects for scientific and educational collaboration between our countries”.

Two days of the festival revealed a broad geographical scope of participants: universities from various regions of Russia and China shared experiences in international activities, scientific and educational cooperation, cultural and educational initiatives, interactions with industrial partners, incoming and outgoing academic mobility, including online exchanges and cloud classrooms, as well as adapting foreign students.

The Russian university of traditional art crafts showcased an exhibition of outstanding graduation qualifications titled “Splendor of Russian artistic heritage” – featuring works of Zhostovo decorative painting, artistic bone carving, Mstyora and Kholuy lacquer miniature painting, artistic lacework and artistic embroidery. The university conducted masterclasses in artistic embroidery (O.V. Shvetsova) and Zhostovo painting (M.A. Saltanov) (Fig. 11).

Fig. 10. Opening of the Russian-Chinese education festival

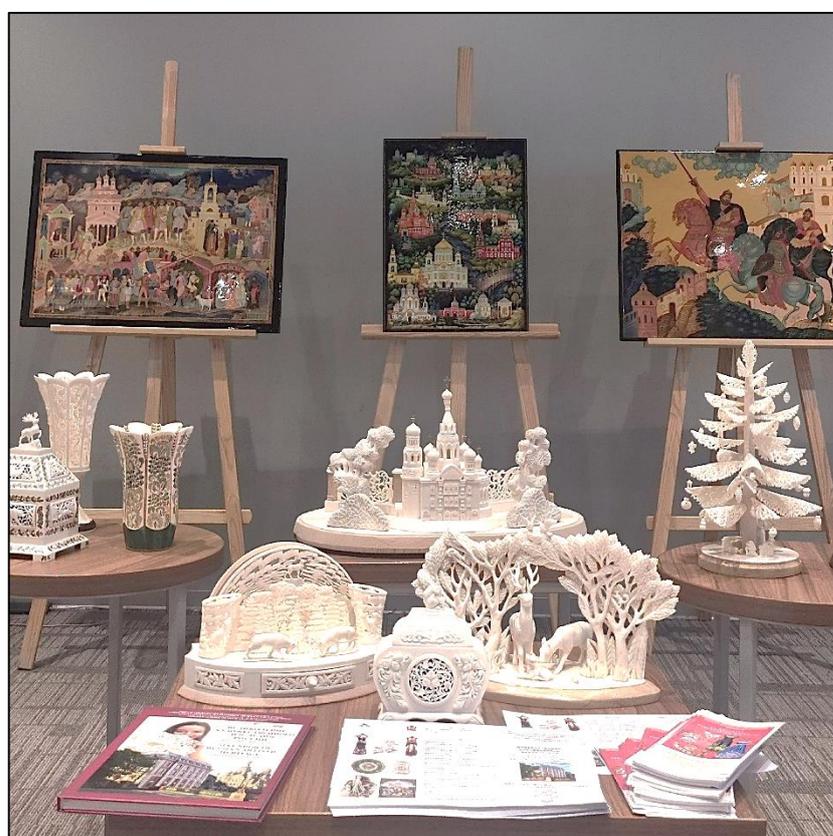

Fig. 11. Exhibition of graduation qualification works of students from the Russian university of traditional art crafts “Splendor of Russian artistic heritage”

A significant event of the second day of the festival was the open lecture “Traditional art crafts of Russia and China: dialogue of national cultures – dialogue of states”. During the lecture, S.A. Tikhomirov, vice-rector for research at the Russian university of traditional art crafts, highlighted that the basis for long-term cooperation in scientific, educational and cultural spheres with colleagues from China lies in the related art forms existing in both countries: artistic bone carving, artistic woodcarving, artistic embroidery and artistic lace-making (Fig. 12). He proposed the idea of holding a thematic summer school for students in regional-historical centers of traditional art crafts in the Moscow region.

Рис. 12. S.A. Tikhomirov, vice-rector for research at the Russian university of traditional art crafts, is delivering the open lecture “Traditional art crafts of Russia and China: dialogue of national cultures – dialogue of states”

The festival program was extremely diverse: besides the mentioned events, there were master classes on tea ceremony, calligraphy, mahjong, conversational Chinese language, demonstrations of wushu elements, book presentations and much more (Figs. 13-15).

Fig. 13. Participants of the Russian-Chinese education festival

Fig. 14. Workshop on decorative painting technique “Moscow letter”

Fig. 15. Workshop on artistic embroidery

Overall, the participation of the Russian university of traditional art crafts in such large-scale events demonstrates sustained interest in the results of the university's research and artistic creativity not only within Russia but also internationally.

References

1. Veretennikova K. Ot uly`bki stanet vsem strashnej : deputaty` schitayut rossijskie igrushki nedostatochno tradicionny`mi / K. Veretennikov. – Tekst : e`lektronny`j // Kommersant` : izdatel`skij dom. – 2025. – 19 noyabrya. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8212966> (data obrashheniya: 21.12.2025).
2. Festival` v NITU MISIS – prolog k perekryostny`m Godam obrazovaniya Rossii i Kitaya. – Tekst : e`lektronny`j // Universitet nauki i texnologij : oficial`ny`j sajt. – 2025. – URL: <https://misis.ru/news/10057/?ysclid=mjffjur8plr112692413> (data obrashheniya: 21.12.2025).

Фролов Д.А., директор Художественно-педагогического музея игрушки им. Н. Д. Бартрама – структурного подразделения ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 123; e-mail: muzey.igrushki@inbox.ru

Frolov D.A., director of the art and pedagogical museum of toy named after N.D. Bartram – a subdivision of the Russian university of traditional art crafts, 141300, Moscow region, Sergiyev Posad, Krasnaya Armiya avenue, 123; e-mail: muzey.igrushki@inbox.ru

**Международные XVII Бартрамовские чтения
в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама
International XVII Bartram readings at the art and pedagogical
museum of toy named after N.D. Bartram**

9 декабря 2025 года в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама состоялись Международные Бартрамовские чтения в 17-й раз, объединившие специалистов из России и других стран. В этом году мероприятие было посвящено осмыслению роли игр и игрушек в военно-патриотическом воспитании детей и подростков, что особенно актуально в современном российском обществе, поскольку Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Именно это определило круг вопросов, обсуждавшихся участниками XVII Бартрамовских чтений.

Организаторами Международных Бартрамовских чтений выступили Российский университет традиционных художественных промыслов, Сергиево-Посадский институт игрушки и Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама, которые пригласили к участию педагогов, музейных работников, сотрудников учреждений культуры, искусствоведов, коллекционеров, научных экспертов и специалистов по игрушке, а также представителей органов власти и общественных организаций.

Официальное открытие началось музыкальными выступлениями, создавшими торжественную атмосферу (рис. 1³).

С приветственным словом к участникам обратились представители органов власти и общественных организаций. Среди них – депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Т.В. Буцкая и руководитель обособленного подразделения Фонда по сохранению и развитию города Сергиев Посад М.В. Сахно (рис. 2).

³ Рис. 1-7. Фото из архива Художественно-педагогического музея игрушки им. Н. Д. Бартрама.

Рис. 1. Торжественное открытие Международных XVII Бартрамовских чтений сопровождалось музыкальными выступлениями

Рис. 2. Приветственное слово М.В. Сахно, руководителя обособленного подразделения Фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию г. Сергиев Посад

Приветственный адрес участникам Чтений направила Е.А. Вторыгина, Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, заместитель председателя Попечительского совета Российского университета традиционных художественных промыслов.

Основное научное содержание мероприятия было сосредоточено в научных докладах, подготовленных участниками из России, Беларуси и Казахстана. В течение дня докладчики представляли результаты исследований, посвящённых изучению игрушки в культурном и историческом аспектах, а также её роли в военно-патриотическом воспитании детей и подростков.

Доклады отличались как глубоким уровнем анализа, так и научно-популярной формой изложения, что вызвало большой интерес у слушателей. Особое внимание было уделено онлайн-выступлениям, что позволило расширить аудиторию и укрепить межрегиональные связи.

Стоит отметить, что в этом году Бартрамовские чтения состояли из двух частей: пленарного заседания и дискуссионной площадки. Пленарная часть была особенно интересной благодаря участию двух известных академиков. Первым выступил А.И. Савенков – академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, доктор психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии Московского городского педагогического университета, представивший доклад «Психолого-педагогическое обоснование игр, игрушек и игровых учебных пособий военно-патриотической тематики», заложив основу для последующих обсуждений темы Бартрамовских чтений.

Завершило пленарное заседание выступление В.Ф. Максимович – академика Российской академии образования, доктора педагогических наук, профессора, президента Российского университета традиционных художественных промыслов на тему «Детство – будущее России», в ходе которого состоялась дискуссия с первым докладчиком (рис. 3). Такой формат

способствовал более полному раскрытию темы и вызвал живой интерес участников.

Рис. 3. Обсуждение докладов на дискуссионной площадке Международных XVII Бартрамовских

После пленарного заседания доклады были представлены в формате дискуссионной площадки, который позволил объединить всех участников в едином пространстве, дал возможность высказаться и услышать мнение каждого, способствуя открытому и плодотворному обмену мнениями. Дискуссионная площадка прошла насыщенно и динамично, поскольку объединение участников требовало ограничения времени на каждое выступление. Значительный

интерес вызвал доклад выпускника Сергиево-Посадского института игрушки И.А. Мовчана «Школьный музей в контексте патриотического воспитания». В знак благодарности он подарил музею памятные сувениры, в том числе выполненные по мотивам экспонатов, представленных в постоянной экспозиции Музея игрушки. Этот жест вызвал положительные эмоции и подчеркнул атмосферу дружелюбия и сотрудничества на встрече. Несмотря на ограниченное время выступлений, участники представили содержательные доклады и продемонстрировали высокий уровень подготовленности, что сделало мероприятие насыщенным и ярким.

Программу Чтений завершали увлекательные мастер-классы, среди которых создание глиняной игрушки «Солдат» (по мотивам вырковской игрушки), а также контурная резьба по дереву, где участники овладевали базовыми техниками богородской художественной резьбы при создании игрушек на военную тематику. Неформальное общение в ходе мастер-классов способствовало дальнейшему знакомству участников и укреплению контактов.

Рис. 4. Выставка мягконабивных игрушек В.П. Халюта «Школа мужества: суворовцы и нахимовцы в игрушках»

Кроме того, весь день работали постоянные экспозиции музея и временные выставки участников мероприятия: «Школа мужества: суворовцы и нахимовцы в игрушках» (рис. 4), «Военно-патриотическая тематика в художественных изделиях из бересты и дерева», «Казак – защитник Родины, семьи» и др.

Общие впечатления от Международных XVII Бартрамовских чтений у участников позитивные: была отмечена содержательность программы, профессиональный уровень докладов, а также значимость встречи для

продвижения идей военно-патриотического воспитания посредством игрушки. Участники говорили о том, что было интересно слушать выступления коллег из разных регионов, обмениваться профессиональным опытом, знакомиться с выставками и принимать участие в мастер-классах (рис. 5, 6).

Рис. 5. Мастер-класс по росписи бабенской игрушки проводит участник XVII Бартрамовских чтений И.А. Мовчан, администратор музея Детской художественной школы «Бабенская игрушка»

Рис. 6. Мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки (по мотивам вырковской игрушки)

Рис. 7. Участники XVII Бартрамовских чтений неформально общаются и делятся впечатлениями

Международные Бартрамовские чтения подтвердили статус важной площадки обмена опытом и знаниями, способствуя укреплению связей между регионами и странами. Ежегодно они выполняют функцию диалоговой платформы между наукой, музейной деятельностью и профессиональной педагогикой в области игрушки, создавая условия для всестороннего обсуждения актуальных тем, объединяя научный подход, музейную деятельность и педагогическую практику в единое пространство взаимного развития и сотрудничества.

Frolov D.A., director of the art and pedagogical museum of toy named after N.D. Bartram – a subdivision of the Russian university of traditional art crafts, 141300, Moscow region, Sergiyev Posad, Krasnaya Armiya avenue, 123; e-mail: muzey.igrushki@inbox.ru

International XVII Bartram readings at the art and pedagogical museum of toy named after N.D. Bartram

On December 9, 2025, the 17th International Bartram readings took place at the art and pedagogical museum of toy named after N.D. Bartram, bringing together specialists from Russia and other countries. This year's event was dedicated to exploring the role of games and toys in the military-patriotic education of children and adolescents, which is particularly relevant in contemporary Russian society, as 2025 has been declared the Year of the Defender of the fatherland by the President of the Russian Federation, Vladimir Putin. This focus shaped the discussions among the participants of the 17th Bartram readings.

The organizers of the International Bartram readings were the Russian university of traditional art crafts, the Sergiyev Posad toy institute and the art and pedagogical museum of toy named after N.D. Bartram. They invited educators, museum workers, cultural institution employees, art historians, collectors, scientific experts and toy specialists, as well as representatives of government bodies and public organizations to participate.

The official opening began with musical performances that created a festive atmosphere (Fig. 1⁴).

Representatives of government bodies and public organizations addressed the participants with welcoming speeches. Among them were T.V. Butskaya, deputy of the State Duma of the Russian Federation and first deputy chairman of the Committee on family protection, fatherhood, motherhood and childhood issues, and M.V. Sakhno, head of the separate subdivision of the Foundation for the preservation and development of Sergiyev Posad city (Fig. 2).

E.A. Vtorygina, deputy chairman of the State Duma Committee on family protection, fatherhood, motherhood and childhood issues, and deputy chairman of the Board of trustees of the Russian university of traditional art crafts, sent a welcoming address to the participants of the readings.

The main scientific content of the event was concentrated in scientific reports prepared by participants from Russia, Belarus and Kazakhstan. Throughout the day, speakers presented research results dedicated to studying toys in cultural and historical aspects, as well as their role in the military-patriotic education of children and adolescents.

⁴ Figы. 1-7. Photos from the archive of the art and pedagogical museum of toy named after N.D. Bartram.

Fig. 1. The solemn opening of the XVII International Bartram readings was accompanied by musical performances.

Fig. 2. Welcoming speech by M.V. Sakhno, head of the separate subdivision of the Foundation for the preservation, restoration of the historical appearance and development of Sergiyev Posad city.

The reports were distinguished by both a deep level of analysis and a popular science form of presentation, which aroused great interest among the audience. Special attention was paid to online presentations, which allowed for expanding the audience and strengthening interregional ties.

It is worth noting that this year's Bartram readings consisted of two parts: a plenary session and a discussion platform. The plenary part was particularly interesting due to the participation of two well-known academicians. The first to speak was A.I. Savenkov – academician of the Russian academy of education, doctor of pedagogical sciences, doctor of psychological sciences, professor and director of the institute of pedagogy and psychology of the Moscow city pedagogical university, who presented a report titled "Psychological and pedagogical justification of games, toys and educational aids on military-patriotic themes", laying the foundation for subsequent discussions on the theme of the Bartram readings.

Fig. 3. Discussion of reports at the discussion platform of the XVII International Bartram readings

The plenary session was concluded by the presentation of

V.F. Maksimovich – academician of the Russian academy of education, doctor of pedagogical sciences, professor and president of the Russian university of traditional art crafts, on the topic "Childhood – the future of Russia", during which a discussion with the first speaker took place (Figs. 3).

This format contributed to a more comprehensive exploration of the topic and aroused lively interest among the participants.

After the plenary session, the reports were presented in the format of a discussion platform, which allowed all participants to unite in a single space, gave everyone the opportunity to express their opinions and hear the views of others, promoting open and fruitful exchange of ideas. The discussion platform was intense and dynamic, as the unification of participants required limiting the time for each presentation. The report by I.A. Movchan, a graduate of the Sergiyev Posad toy institute, titled "School museum in the context of patriotic education", attracted significant interest. As a token of gratitude, he presented the museum with commemorative souvenirs, including those made based on the motifs of exhibits from the permanent exhibition of the toy museum. This gesture evoked positive emotions and emphasized the atmosphere of friendliness and cooperation at the meeting. Despite the limited time for presentations, the participants delivered substantial reports and demonstrated a high level of preparedness, making the event rich and vibrant.

The program of the readings concluded with engaging master classes, including the creation of a clay toy "Soldier" (based on the Vyrkovskaya toy) and contour wood carving, where participants mastered the basic techniques of Bogorodskoye artistic wood carving while creating toys with military themes. Informal communication during the master classes contributed to further acquaintance among the participants and strengthening of contacts.

Fig. 4. Exhibition of stuffed toys by V.P. Khalyuta "School of courage: Suvorov and Nakhimov cadets in toys"

In addition, the museum's permanent exhibitions and temporary exhibitions by the event participants were open all day, including "School of courage: Suvorov and Nakhimov cadets in toys" (Fig. 4), "Military-patriotic themes in artistic products from birch bark and wood", "Cossack – protector of the motherland and family" and others.

The overall impressions of the XVII International Bartram readings among the participants were positive: the richness of the program, the professional level of the reports and the significance of the meeting for promoting the ideas of military-patriotic education through toys were noted. Participants mentioned that it was interesting to listen to presentations by colleagues from different regions, exchange professional experience, visit exhibitions and participate in master classes (Figs. 6, 7).

Fig. 5. I.A. Movchan, a participant of the XVII Bartram readings and administrator of the Babenskaya toy museum at the children's art school, conducts a master class on painting Babenskaya toys.

Fig. 6. Workshop on making clay toys (based on Vyrkovskaya toys).

Fig. 7. Participants of the XVII Bartram readings informally communicate and share impressions.

The International Bartram readings confirmed their status as an important platform for exchanging experience and knowledge, contributing to the strengthening of ties between regions and countries. Annually, they serve as a dialogue platform between science, museum activities and professional pedagogy in the field of toys, creating conditions for a comprehensive discussion of current topics, combining the scientific approach, museum activities and pedagogical practice into a single space of mutual development and cooperation.

Крохалева А.В., заведующий художественно-творческой мастерской росписи ткани 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., head of the artistic and creative workshop for fabric painting at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: annkovakov@yandex.ru

IV Международный форум «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное образование: современные вызовы, новые и перспективы»: подведение итогов

IV International forum «Traditional art crafts and professional higher education: modern challenges and prospects»: summing up results

11-12 декабря 2025 года в Институте традиционного прикладного искусства – Московском филиале Российского университета традиционных художественных промыслов прошел IV Международный форум «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное образование: современные вызовы и перспективы» (рис. 1⁵).

Торжественное открытие Форума началось с приветственного выступления ректора Российского университета традиционных художественных промыслов, кандидата педагогических наук О.П. Рыбниковой. Приветственные адреса участникам форума прислали сенатор Российской Федерации, председатель Попечительского совета университета Е.В. Афанасьева; заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, заместитель председателя Попечительского совета Российского университета традиционных художественных промыслов Е.А. Вторыгина, представители кафедры ЮНЕСКО киноискусств и культурного

Рис. 1. IV Международный форум «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное образование: современные вызовы и перспективы»

⁵ Рис. 1-6. Фото из архива Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов.

многообразия Пекинской Академии кино (КНР) и Монгольского национального университета искусств и культуры.

С приветствиями выступили участники из Буркина-Фасо – генеральный директор группы компаний «Уманис», основатель Высшего технологического института и Бизнес-школы «Уманис» профессор Исса Компаоре. Профессор рассказал о ремеслах, стратегической роли частного высшего образования в Буркина-Фасо, а также о важности высшего образования для разумной модернизации художественных промыслов и возможностях сотрудничества между Россией и Буркина-Фасо. Бизнес-аудитор, доктор Венд-Ям Игнас Викторьян Каборе обозначил в своем выступлении основные проблемы, с которыми сталкиваются промыслы, а также учреждения высшего образования в данной области, обозначив возможные пути преодоления проблем.

Под руководством директора Института традиционного прикладного искусства, кандидата педагогических наук, доцента О.В. Федотовой состоялось дефиле коллекции платьев – выпускных квалификационных работ студентов Российского университета традиционных художественных промыслов под названием «Смотри, какая красота...», продемонстрировавшее богатство и великолепие художественного наследия России (рис. 2, 3).

Художественное кружевоплетение

Художественная роспись ткани

Рис. 2, 3. Дефиле выпускных квалификационных работ студентов Российского университета традиционных художественных промыслов

Пленарное заседание открыла В. Ф. Максимович, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, лауреат Премии Правительства РФ в области образования, президент Российского

университета традиционных художественных промыслов, выступив с докладом, посвященным высшему профильному образованию в традиционных художественных промыслах как фактору развития данного искусства. В.Ф. Максимович сконцентрировала внимание на внешних и внутренних вызовах, с которыми сталкивается система непрерывного профессионального образования в этой области, особо отметив неразрывную связь процессов обучения и воспитания, вследствие чего содержание обучения дисциплинам в области традиционных художественных промыслов сущностно связано с содержанием воспитания в данной области.

М.В. Чуракова, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой художественной обработки твердых материалов Российского университета традиционных художественных промыслов, и Е.А. Лапшина, кандидат педагогических наук, лауреат Премии Правительства РФ в области образования, заведующий мастерской художественного кружевоплетения кафедры моделирования и художественного оформления одежды Российского университета традиционных художественных промыслов, рассказали о возможности интеграции визуальных элементов различных культур в ювелирное искусство и художественное кружевоплетение.

На дискуссионной площадке Форума обсуждались вопросы возможных путей и перспектив развития системы непрерывного профессионального образования в области традиционных художественных промыслов. Участники форума из Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Ярославля, Новосибирска, Тулы, Омска, Мстёры, Богородского, Сергиева Посада и других городов, а также Республики Казахстан и Беларуси обсудили вопросы о развитии высшего образования по видам традиционных художественных промыслов, роли музейных экспозиций в формировании художественно-образного мышления студентов, значимости проведения выставок студенческих работ, формирующих основу будущей профессиональной творческой деятельности, и поделились опытом проектирования и реализации программ дополнительного образования.

В дни проведения Форума были организованы экскурсии по многочисленным выставкам, позволяющим участникам мероприятия увидеть произведения различных видов традиционного прикладного искусства, выполненные студентами Российского университета традиционных художественных промыслов, и оценить высокий уровень мастерства студентов Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, Богородского института художественной резьбы по дереву, Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова, Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова и Рязанского института традиционного прикладного искусства.

Участники Форума смогли познакомиться с традициями художественной вышивки, художественной росписи ткани, ювелирного искусства, декоративной росписи «московское письмо», посетив постоянную экспозицию произведений традиционных художественных промыслов музея Института традиционного прикладного искусства. Произведения,

представленные в выставочном пространстве, демонстрируют ключевые направления развития традиционного прикладного искусства, а также отражают высокий уровень художественно-педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава Российского университета традиционных художественных промыслов и его филиалов.

В первый день гости форума посетили выставку архивных документов и материалов Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов «Страницы истории», на которой им представилась возможность узнать об истории создания и развития данного учебного заведения.

Второй день Форума представлял собой художественно-творческий марафон по видам традиционных художественных промыслов, в ходе которого участники познакомились с базовыми приёмами жостовской росписи (рис. 4), богородской художественной резьбы по дереву (рис. 5), холуйской лаковой миниатюрной живописи, художественной вышивки в техниках «олонецкое шитье» и «белая гладь».

Рис. 4. Мастер-класс по жостовской декоративной росписи в технике

Рис. 5. Мастер-класс по богородской художественной резьбе по дереву

IV Международный форум «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное образование: современные вызовы и перспективы» стал платформой для обсуждения вопросов сохранения и развития традиционных художественных промыслов, а также направлений совершенствования системы высшего профильного образования в этой области.

Благодаря обсуждению актуальных вопросов, обмену опытом между ведущими специалистами из разных регионов России и мира, а также возможности оценить высокий профессиональный уровень проектных и исполнительских навыков студентов Российского университета традиционных художественных промыслов, представленных на выставочных площадках, форум подтвердил свою важность.

Форум показал, что сотрудничество между российскими

и зарубежными учебными заведениями в сфере традиционного прикладного искусства обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития.

Рис. 6. Участники IV Международного форума «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное образование: современные вызовы и перспективы»

Krokhaleva A.V., head of the artistic and creative workshop for fabric painting at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: annkovakov@yandex.ru

IV International forum “Traditional art crafts and professional higher education: modern challenges and prospects”: summing up results

On December 11-12, 2025, the institute of traditional applied arts – Moscow branch of Russian university of traditional art crafts hosted the IV International forum “Traditional art crafts and professional higher education: modern challenges and prospects” (Fig. 1⁶).

The solemn opening of the Forum began with a welcoming speech by O.P. Rybnikova, rector of the Russian university of traditional art crafts, candidate of pedagogical sciences. Welcoming addresses were sent to the participants of the Forum by E.V. Afanasyeva, senator of the Russian Federation and chairman of the board of trustees of the university; E.A. Vtorygina, deputy chairman of the committee of the State Duma on family protection, fatherhood, motherhood and childhood issues, and deputy chairperson of the board of trustees of the Russian university of traditional art crafts; representatives of Beijing Film Academy UNESCO Chair on cinematic arts and cultural diversity secretariat and Mongolian national university of arts and culture.

Welcoming speeches were delivered by participants from Burkina Faso – professor Issa Compaoré, general director of Umanis Group companies and founder of the Higher technological institute and business school Umanis. Professor Compaoré spoke about craftsmanship, the strategic role of private higher education in Burkina Faso and emphasized the importance of higher education for rational modernization of art crafts, highlighting cooperation possibilities between Russia and Burkina Faso. Business auditor Dr. Wend-Yam Ignace Victorien

Fig. 1. IV International forum “Traditional art crafts and professional higher education: modern challenges and prospects”

⁶ Figs. 1-6. Photo from archive of the institute of traditional applied arts – Moscow branch of Russian university of traditional art crafts.

Kaboré outlined major problems facing both crafts enterprises and higher education institutions in this field, suggesting possible solutions to overcome them.

Under the direction of O.V. Fedotova, director of the institute of traditional applied arts, candidate of pedagogical sciences, associate professor, a fashion show took place featuring a collection of graduation qualification dresses created by students of the Russian university of traditional art crafts titled "Look how beautiful...", which demonstrated the richness and magnificence of Russia's artistic heritage (Figs. 2, 3).

Artistic lace-making

Artistic fabric painting

Figs. 2, 3. Graduation qualification work fashion show of students of the Russian university of traditional art crafts

The plenary session was opened by V.F. Maksimovich, academician of the Russian academy of education, doctor of pedagogical sciences, professor, laureate of the Government prize of the Russian Federation in the field of education, president of the Russian university of traditional art crafts, who presented a report dedicated to professional higher education in traditional artistic crafts as a factor contributing to the development of this art form. V.F. Maksimovich focused attention on external and internal challenges confronting the system of continuous vocational education in this area, particularly emphasizing the indivisible connection between learning processes and upbringing, resulting in the essential interrelation between the content of disciplines in traditional art crafts and the content of education in this domain.

M.V. Churakova, candidate of pedagogical sciences, head of the department of hard materials art processing at the Russian university of traditional art crafts, and E.A. Lapshina, candidate of pedagogical sciences, laureate of the Government prize of the Russian Federation in the field of education, head of the artistic lace-making studio at the department of clothing design and artistic finishing at the

Russian university of traditional art crafts, presented information on the possibility of integrating visual elements from different cultures into jewelry art and lace-making.

At the discussion platform of the Forum, questions concerning potential pathways and perspectives for developing a continuous professional education system in the field of traditional art crafts were debated. Participants from Moscow, Ryazan, Saint Petersburg, Yaroslavl, Novosibirsk, Tula, Omsk, Mstyora, Bogorodskoe, Sergiyev Posad and other cities, along with representatives from Kazakhstan and Belarus, discussed topics related to the advancement of higher education in types of traditional art crafts, the role of museum exhibitions in shaping students' aesthetic thinking, the importance of organizing student work exhibitions that lay the foundation for future creative professional activities and shared experiences in designing and implementing additional education programs.

During the days of the Forum, excursions were organized to numerous exhibitions allowing participants to see works of various types of traditional applied art created by students of the Russian university of traditional art crafts, and appreciate the high level of skill demonstrated by students of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting, Bogorodskoye institute of artistic wood carving, Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov, Kholuy institute of lacquer miniature painting named after N.N. Kharlamov and Ryazan institute of traditional applied arts.

Forum participants had the opportunity to familiarize themselves with traditions of artistic embroidery, artistic fabric painting, jewelry making, decorative painting known as "Moscow letter" by visiting the permanent exhibition of traditional art craftworks at the museum of the institute of traditional applied arts. Works displayed in the exhibition space demonstrate key directions of development in traditional applied art and reflect the high level of artistic-pedagogical activity of faculty members at the Russian university of traditional art crafts and its branches.

On the first day, guests visited the exhibition of archival documents and materials of the institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts entitled "Pages of history". This provided attendees with insight into the history of establishment and evolution of this educational institution.

The second day of the Forum featured an artistic and creative marathon covering various types of traditional art crafts. During this event, participants learned basic techniques of Zhostovo painting (Fig. 4), Bogorodskoye artistic woodcarving (Fig. 5), Kholuy lacquer miniature painting and artistic embroidery using the techniques of Olonets stitching and white satin stitch.

The IV International forum "Traditional art crafts and professional higher education: modern challenges and prospects" became a platform for discussing issues related to preservation and development of traditional art crafts, as well as directions for improving the system of professional higher education in this field.

Fig. 4. Masterclass on Zhostovo decorative painting technique

Fig. 5. Masterclass on Bogorodskoye artistic woodcarving

Through discussions on topical issues, exchange of experience among leading specialists from different regions of Russia and abroad and the opportunity to assess the high professional level of project and performance skills exhibited by students of the Russian university of traditional art crafts at exhibition venues, the forum confirmed its relevance.

The forum highlighted that collaboration between Russian and foreign educational institutions in the field of traditional applied arts has significant potential for further development.

Fig. 6. Participants of the IV International forum “Traditional art crafts and professional higher education: modern challenges and prospects”

УДК 7.091.8:745

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, Fedoskino village, Lukutinskaya st., 33, e-mail: fhpu@mail.ru

Выставка «Жостовский поднос» в Ремесленной палате Крыма как феномен актуализации и трансляции традиционного прикладного искусства в современном культурном пространстве
The exhibition «Zhostovo tray» at the Crimean Craft Chamber as a phenomenon of actualization and transmission of traditional applied art in contemporary cultural space

Одним из значимых событий осени 2025 года в культурной жизни Республики Крым стало открытие 11 ноября в Ремесленной палате г. Симферополя масштабной выставки «Жостовский поднос», приуроченной к 200-летию юбилею знаменитого художественного промысла (рис. 1⁷).

Рис. 1. Официальное открытие выставки «Жостовские подносы», г. Симферополь. 2025 г.

Экспозиционный ряд составили выпускные квалификационные работы студентов Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала Российского университета традиционных художественных

⁷ Рис. 1-4. Фото автора статьи.

промыслов. Данное событие выходит за рамки локальной выставочной практики, представляя собой комплексный культурный акт, направленный на сохранение, актуализацию и популяризацию уникального пласта русской художественной культуры в российском регионе.

Изделия с жостовской росписью, будучи узнаваемым брендом русского традиционного прикладного искусства, демонстрируют владение художниками и обучающимися виртуозной техникой многослойного письма масляными красками по металлу, умение передавать объем, глубину и игру света. Более тридцати уникальных подносов – от редких исторических образцов до современных новаторских работ выпускников Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – продемонстрировали эволюцию стиля жостовской росписи при неукоснительном следовании канонам мастерства.

Также в экспозиции выставки были представлены работы студентов федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи по эмали. Такой кураторский ход позволил ознакомить посетителей выставки с тремя направлениями, по которым осуществляется профессиональное образование в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи. Подносы с жостовской росписью предстали не как изолированное явление, а как важная часть российских художественных промыслов, объединенных общими принципами рукотворности, глубинной связью с традицией и высочайшим уровнем исполнительского мастерства.

Особую значимость с научно-педагогической точки зрения имеет экспонирование выпускных квалификационных работ, которое служит убедительным свидетельством результативности системы непрерывного профессионального образования, выстроенной в филиалах Российского университета традиционных художественных промыслов. Такая система позволяет будущим художникам развиваться по индивидуальной траектории, постепенно осваивая тонкости традиционного прикладного искусства от базовых навыков до уровня высокого профессионализма.

Таким образом, выставка стала публичным отчетом образовательного учреждения, презентовавшим не только конечные продукты, но и успешность самой педагогической модели, нацеленной на воспроизводство кадров в области традиционных художественных промыслов.

Посетители, среди которых, согласно уточненным данным, были 425 школьников и 89 взрослых, получили возможность не просто пассивно созерцать предметы искусства, но и заглянуть в творческую лабораторию, понять процесс преемственности, благодаря которому традиция обретает новую жизнь в руках молодых художников.

Для гостей была организована серия мастер-классов, в рамках которых они не только услышали увлекательный рассказ об истории жостовского промысла, но и смогли прикоснуться к тайнам художественной росписи по металлу (рис. 2). Кульминацией этого знакомства стала возможность для каждого участника почувствовать себя в роли мастера и создать собственный неповторимый жостовский цветок.

Рис. 2. Мастер-класс «Жостовский цветок». Руководитель: М.А. Салтанов

Алла Аликовна Пономаренко, заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым, председатель парламентского Комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту в своём выступлении отметила, что подобные события являются эффективным инструментом сохранения русской культуры и демонстрации её жизнеспособности. Её слова о том, что «Жостовская роспись узнаваема во всех уголках земли и особенно приятно, что теперь с этим уникальным мастерством могут ознакомиться жители российского Крыма», точно отражают миссию Российского университета традиционных художественных промыслов и его филиалов, направленную на укрепление культурной идентичности через доступ к подлинным национальным художественным ценностям.

Важным дополнением к выставочному проекту стала медийная презентация его идеи и целей на радио «Точка» (Fig. 3). В эфире директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи М.А. Салтанов и директор Богородского института художественной резьбы по дереву В.М. Наумов подробно рассказали не только о самой выставке, но и о философии образования в своих уникальных учреждениях. Они подчеркнули, что обучение строится на триединой основе: бережное сохранение глубинных традиций, передача уникальных профессиональных навыков из рук в руки и интеграция современных педагогических подходов. Эта публичная дискуссия позволила донести до широкой аудитории мысль о том, что традиционные художественные промыслы – динамично развивающаяся сфера, предлагающая молодым людям востребованные и глубоко творческие профессии. Институты предстают как культурные хабы, где прошлое и будущее национального искусства находятся в постоянном диалоге.

Рис. 3. Прямой эфир на «Радио Точка», г. Симферополь, 2025 г.

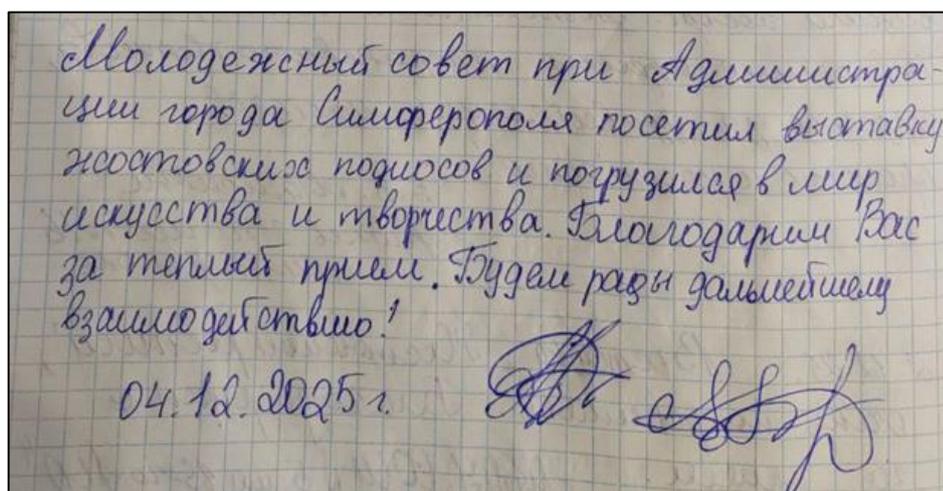

Рис. 4. Отзыв Молодежного совета при Администрации г. Симферополь после посещения выставки

Выставка «Жостовский поднос» в Симферополе выполнила целый ряд значимых функций: репрезентативную, представив эталонные образцы промысла; педагогическую, наглядно показав работу системы подготовки новых мастеров; профориентационную, заинтересовав молодое поколение крымчан уникальными видами искусства. Это событие стало ярким примером того, как традиционное искусство, будучи грамотно и современно презентованным, способно выступать мощным объединяющим и смыслообразующим фактором в современном социокультурном пространстве, подтверждая свою непреходящую ценность и актуальность.

УДК 7.091.8:745

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 village, Lukutinskaya st., 33, e-mail: fhpu@mail.ru

The exhibition “Zhostovo tray” at the Crimean Craft Chamber as a phenomenon of actualization and transmission of traditional applied art in contemporary cultural space

One of the significant events of autumn 2025 in the cultural life of the Republic of Crimea was the opening on November 11 at the Craft Chamber in Simferopol of a large-scale exhibition “Zhostovo tray”, timed to coincide with the 200th anniversary of the famous art craft (Fig. 1⁸).

Fig. 1. Official opening of the exhibition “Zhostovo tray”,

The exposition was composed of graduation qualification works by students of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – a branch of the Russian university of traditional art crafts. This event transcends local exhibition practice, representing a comprehensive cultural act aimed at preserving, updating and promoting a unique layer of Russian artistic culture in the Russian region.

Products with Zhostovo painting, recognized as a brand of Russian traditional applied art, showcase the virtuoso technique of multilayer oil painting on metal, the ability to convey volume, depth and play of light. More than thirty unique trays, ranging from rare historical samples to innovative modern works by graduates of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting, demonstrated the evolution of the Zhostovo painting style while strictly adhering to the canons of mastery.

⁸ Figs. 1-4. Photo by the author of the article.

Also exhibited were works by students of Fedoskino lacquer miniature painting and enamel painting. This curatorial approach allowed visitors to familiarize themselves with three areas in which professional education is provided at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting. Zhostovo painted trays appeared not as isolated phenomena, but as an integral part of Russian art crafts industries united by common principles of handcraft, deep connection to tradition and the highest level of performance skill.

Of particular significance from a scientific and pedagogical point of view is the presentation of graduate qualification works, which serve as compelling evidence of the effectiveness of the continuous professional education system developed at branches of the Russian university of traditional art crafts. This system enables future artists to evolve along individual trajectories, gradually mastering the intricacies of traditional applied art from basic skills to a high level of professionalism.

Thus, the exhibition served as a public report of the educational institution, presenting not only finished products but also the success of the very pedagogical model aimed at reproducing personnel in the field of traditional art crafts industries.

Visitors, according to updated data, consisting of 425 schoolchildren and 89 adults, had the opportunity not just to passively observe works of art but to peek into the creative laboratory, understanding the process of succession through which tradition acquires new life in the hands of young artists.

A series of workshops was organized for guests, during which they not only heard an engaging story about the history of the Zhostovo craft but also got to touch upon the secrets of metal painting (Fig. 2). The culmination of this acquaintance was the opportunity for each participant to feel like a master and create their own unique Zhostovo flower.

Fig. 2. Master class “Zhostovo flower”. Instructor: M.A. Saltanov

Alla Alikovna Ponomarenko, deputy chairman of the State Council of the Republic of Crimea and chairwoman of the parliamentary committee on culture, protection of cultural heritage and sports, pointed out in her speech that such events serve as an effective tool for preserving Russian culture and demonstrating its

viability. Her words stating that “Zhostovo painting is recognizable worldwide and it is especially pleasing that residents of the Russian Crimea can now familiarize themselves with this unique craft” precisely reflect the mission of the Russian university of traditional art crafts and its branches, aimed at strengthening cultural identity through access to authentic national artistic values.

An important complement to the exhibition project was a media presentation of its concept and goals on radio “Tochka” (Fig. 3). On air, Mikhail Saltanov, director of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting and Vladimir Naumov, director of the Bogorodskoye institute of artistic wood carving, elaborated not only on the exhibition itself but also on the philosophy of education in their unique institutions. They stressed that education is built on a tripartite foundation: careful preservation of deep-rooted traditions, transfer of unique professional skills from teacher to student and integration of modern pedagogical approaches. This public discussion enabled the broader audience to grasp the idea that traditional art crafts are a dynamically evolving domain offering young people sought-after and deeply creative careers. The institutes emerge as cultural hubs where the past and future of national art engage in constant dialogue.

Fig. 3. Live broadcast on “Radio Tochka”, Simferopol, 2025

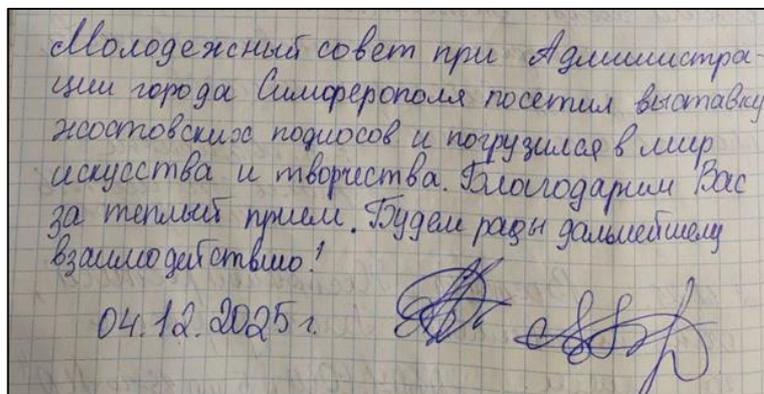

Fig. 4. Feedback from the Youth council of Simferopol city administration after visiting the exhibition

The exhibition “Zhostovo tray” in Simferopol fulfilled several significant functions: representative, presenting exemplary samples of the art craft; pedagogical, clearly demonstrating the operation of the system for training new masters; career-oriented, attracting the younger generation of Crimeans to unique forms of art. This event served as a vivid example of how traditional art, presented skillfully and contemporarily, can function as a powerful unifying and meaning-forming factor in today's sociocultural space, confirming its enduring value and relevance.

**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 37:745

Михайлова Н.Н., профессор, доктор педагогических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов, 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2; e-mail: 1325556@mail.ru

Mikhaylova N.N., professor, doctor of pedagogical sciences, 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 Dzhahalil' str., 14, building 2; e-mail: 1325556@mail.ru

**Повышение качества профессионального образования в области
традиционных художественных промыслов
Improving the quality of professional education in the field
of traditional art crafts**

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты повышения качества образования в области традиционных художественных промыслов на основе внедрения педагогических технологий, имеющего свою специфику. На первом этапе внедрения наиболее востребованной стала технология моделирования содержания образования, направленная на конкретизацию целей и прогнозирование образовательных результатов, а также на систематизацию информации с учетом специфики и сущности конкретных видов традиционных художественных промыслов. Для реализации разработанного содержания обучения возникла необходимость привести в соответствие организацию учебного процесса. Поэтому на втором этапе внедрения педагогических технологий преподаватели осваивают современные формы обучения и педагогические технологии, изучают авторские методики, стремясь довести их описание до уровня технологий. Научные исследования в этой области могут стать стратегическим направлением повышения качества образования в области традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, повышение качества образования, педагогические технологии, моделирование

содержания образования, содержание общепрофессиональных и профильных дисциплин, авторские методики.

Abstract. The article discusses aspects of improving the quality of education in the field of traditional art crafts based on the implementation of pedagogical technologies. At the first stage of implementation, the most in-demand technology became the modeling of educational content, aimed at specifying learning goals and predicting educational outcomes, taking into account the specifics and essence of specific types of traditional art crafts. To implement the developed educational content, it became necessary to align the organization of the educational process. Therefore, at the second stage of implementing pedagogical technologies, teachers master modern forms of education and pedagogical technologies, study author's methods, striving to bring their description to the level of technologies. Scientific research in this area can become a strategic direction for improving the quality of education in the field of traditional art crafts.

Keywords: traditional art crafts, improving the quality of education, pedagogical technologies, modeling the content of education, the content of general and specialized disciplines, author's methods.

Для достижения системой профессионального образования в России качественно новых рубежей проводится значительная работа, в том числе используется весомый теоретический арсенал результатов отечественных исследований в области совершенствования организации учебного процесса. Применяются разработки ученых и практиков по внедрению педагогических технологий, которые позволят «повысить качество обучения, снизить трудоемкость учебного процесса, увеличить производительность работы как преподавателей, так и студентов. Процесс внедрения педагогических технологий имеет свои сложности и особенности, а готовность преподавателей к использованию и разработке педагогических технологий является важным компонентом их профессиональной компетентности» [1].

Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов развивалось в условиях массовой модернизации и технологизации образования, результаты которых оказались неоднозначными. Несмотря на это, в Российском университете традиционных художественных промыслов удалось решить ряд сложнейших задач благодаря тому, что созданная система непрерывного профессионального образования в области традиционных художественных промыслов:

- инновационна и имеет большой запас прочности;
- выступает как оплот порядка и источник надежды на сохранение и развитие культурного наследия России;
- демонстрирует способность к самоорганизации и саморазвитию.

Дальнейшее повышение качества образования предполагает интенсивный путь развития, использующий достижения педагогики, психологии и других наук [5]. Выделим два ключевых подхода к разработке

программ развития образования: институциональный и педагогический (рис. 1⁹).

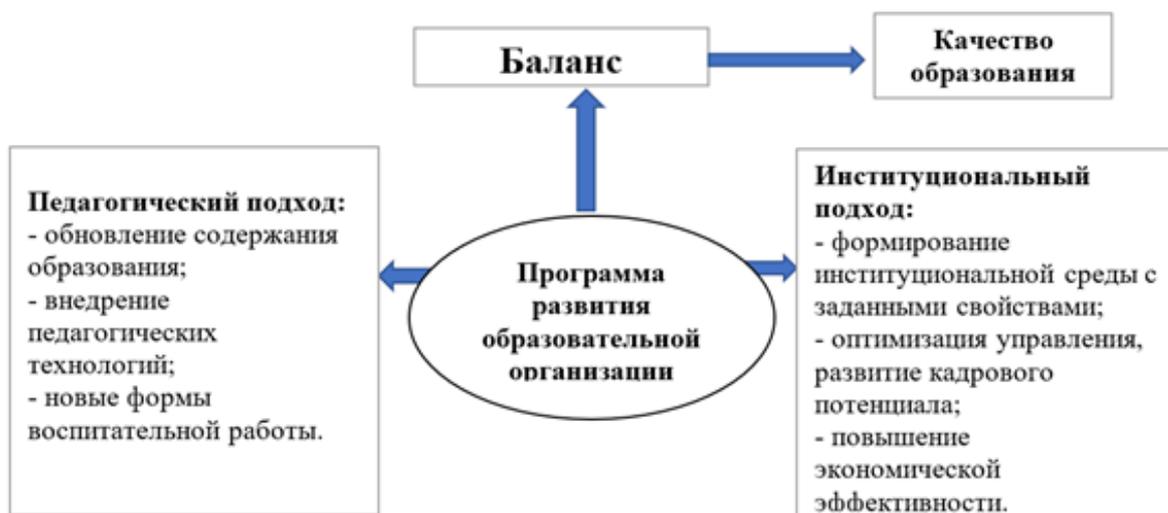

Рис 1. Два подхода к разработке программ развития образовательной организации

Для обучения будущих художников, готовых сохранять и развивать традиционные художественные промыслы, способных создавать высокохудожественные изделия, в рамках институционального подхода была проделана масштабная работа:

- в 2003 г. распоряжением Правительства Российской Федерации была создана Высшая школа народных искусств (академия), переименованная в 2025 г. в Российский университет традиционных художественных промыслов;

- в академическом сообществе получила признание научно-педагогическая школа доктора педагогических наук, профессора, академика Российской академии образования В.Ф. Максимович [3];

- открыты филиалы Российского университета традиционных художественных промыслов в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов (Федоскино, Богородском, Сергиевом Посаде, Мстёре, Холуе и др.);

- созданы и реализуются не имеющие аналогов профильные образовательные программы бакалавриата, магистратуры и специалитета по видам традиционных художественных промыслов, а также разработаны учебно-методические комплексы;

- впервые открыта профильная аспирантура, обеспечивающая научные исследования и подготовку высококвалифицированных педагогических кадров для системы профессионального образования по различным видам традиционных художественных промыслов [4].

Повышение качества образования требует баланса между значительным количеством институциональных изменений и новациями в педагогическом

⁹ Рис. 1-4. Фото автора статьи.

направлении развития образовательной организации. Поэтому различные подходы к использованию традиционных и интерактивных методов обучения, педагогических технологий для моделирования и реализации содержания среднего профессионального и высшего образования будущих художников традиционных художественных промыслов рассматривались в диссертационных исследованиях Ю.А. Бесшапошниковой, Д.С. Дронова, Е.А. Еракиной, С.Ю. Камневой, В.Н. Колобова, Ю.И. Кривоzubовой, И.И. Куракиной, М.О. Ломакина, М.Н. Мочаловой, О.В. Озеровой, Е.В. Сайфулиной, М.А. Салтанова, Ю.С. Салтановой, А.Л. Уткина, О.В. Федотовой, М.В. Чураковой, Д.Ю. Христюбовой, О.В. Швецовоy и др.

Ежегодно в университете защищаются кандидатские диссертации, в которых представлено: научное обоснование результатов исследований в области совершенствования содержания общепрофессиональных и профильных дисциплин по различным видам традиционных художественных промыслов; разработки современных образовательных программ, инновационных методов обучения, педагогических технологий и специфики их применения для организации учебного процесса. Перспективным представляется то, что новые подходы к организации учебного процесса учитывают не только преимущества работы преподавателей с использованием современных педагогических технологий, но и обеспечивают сохранение авторских методик обучения традиционным художественным промыслам.

Выбор развивающих педагогических технологий для образовательных программ, реализуемых в Российском университете традиционных художественных промыслов, обусловлен тем, что среднее профессиональное и высшее образование реализуется непосредственно в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов, а его организация предполагает фактически индивидуальное обучение в малочисленных группах. Соответственно одной из основных целей образовательных программ стала подготовка художников, способных сохранять, развивать и продвигать исторически сложившиеся художественно-технологические традиции каждого конкретного вида традиционного прикладного искусства [4].

Главными задачами внедрения педагогических технологий является максимально эффективное формирование навыков исполнительского мастерства, уменьшение дисперсии качества результатов обучения, обеспечивающих готовность студентов в рамках выпускной квалификационной работы использовать традиционные и современные техники различных видов традиционных художественных промыслов для создания высокохудожественных эксклюзивных изделий. Например, навыки рационального совмещения ручной и машинной вышивки могут быть использованы при создании выпускной квалификационной работы (рис. 2-4), а впоследствии – в профессиональной деятельности в текстильной и модной индустрии.

Особенности организации образовательного процесса в Российском университете традиционных художественных промыслов диктуют особые требования к выбору педагогических технологий. При этом комплексное использование развивающих педагогических технологий обеспечивает «создание единого информационно-коммуникационного образовательного пространства – сетевого вуза, который предполагает принципиально инновационное решение проблем на основе применения нового поколения систем управления образовательным процессом» [4, с. 5]: филиалы за счет обмена информацией, знаниями, опытом «приобретают в сетях возможность интегрироваться с головным вузом в части учебно-методической, научной и художественно-творческой работы, повышения своей квалификации, выставочной деятельности и т.д.» [4, с. 5].

Рис. 2-4. Ю. Селютина Авторский проект изделия с художественной вышивкой. Выпускная квалификационная работа. 2024 г.

Следовательно, обозначилась потребность в изучении и внедрении лично-ориентированных развивающих педагогических технологий, исследовании особенностей их применения для организации обучения в среднем профессиональном и высшем образовании будущих художников традиционных художественных промыслов.

Основы теории и практики применения педагогических технологий в системе образования представлены в трудах А.П. Беляевой, В.С. Безруковой, Н.В. Борисовой, В.П. Беспалько, В.В. Гузеева, О.В. Довженко, В.В. Карпова, М.В. Кларина, А.М. Кушнира, Н.Н. Михайловой, Д.Ш. Матроса, А.Н. Майорова, В.М. Монахова, А.М. Новикова, Г.К. Селевко, Д.В. Чернилевского, Ю.К. Черновой, М.А. Чошанова, В.А. Шатуновского, Н.Е. Шурковой, В.В. Юдина и др.

В отечественных исследованиях «понятие “методика” обычно рассматривается шире понятия “технология”, т.к. по сложившейся традиции методика отвечает на вопросы “Чему, зачем и как учить”, а технология – только на вопрос “Как учить эффективно”. При этом термин «технология» не сразу был принят педагогическим сообществом, так как многие относили его к технократическому языку. Хотя его прямой перевод (“учение о мастерстве”) соответствует задачам педагогики: объяснению, прогнозированию, проектированию педагогических процессов» [7, с. 5].

В толковом словаре С.И. Ожегова термин технология рассматривается как совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве. ЮНЕСКО предложено понимание педагогической технологии «как системного метода создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования» [7, с. 6]. Анализ определений понятия «педагогическая технология» позволил рассмотреть его «как конкретный инструментарий преподавателя, как объект научных исследований и прикладных разработок, позволяющий оптимизировать деятельность всех субъектов образовательного процесса, достигать поставленных целей и оперативно управлять качеством образования, организацией учебно-воспитательного процесса, формированием универсальных и общепрофессиональных компетенций и качеств личности студентов» [6, с. 7].

В Российском университете традиционных художественных промыслов на первом этапе внедрения педагогических технологий наиболее востребованной стала технология моделирования содержания образования. Организация обучения будущих художников традиционных художественных промыслов требовала создания принципиально нового – профильного содержания образования, сообразного регионально-исторической художественно-технологической сущности этого вида искусства. Моделированию содержания общепрофессиональных и профильных дисциплин и обоснованию процесса его реализации посвящены диссертационные исследования многих научно-педагогических работников Российского университета традиционных художественных промыслов: Ю.А. Бешапошниковой, Е.А. Еракиной, М.В. Ермаковой, С.Ю. Камневой, Ю.Е. Лапиной, М.О. Ломакина, М.Н. Мочаловой, О.В. Озеровой, Е.И. Семеновой, Ю.И. Уколовой, А.Л. Уткина, М.В. Чураковой и др.

Научное обоснование и разработка педагогических моделей содержания профильных дисциплин включает анализ истории развития и современного состояния видов традиционных художественных промыслов, выявление их художественно-исторических особенностей как основы разработки содержания образования в этой уникальной области искусства, определение этапов формирования среднего профессионального и профильного высшего образования в изучаемой области, осмысление теоретических основ и разработку содержания профильных дисциплин, определение педагогических условий внедрения разработанного содержания обучения.

Проделанная работа позволила впервые создать комплексное учебно-методическое обеспечение целого ряда образовательных программ по общепрофессиональным и профильным дисциплинам, создать большое количество вариативных учебников и учебных пособий, что в сочетании с разнообразием выбора авторских методик преподавания, использованием традиционных методов обучения и освоением современных педагогических технологий обеспечивает дальнейшее повышение качества образования в области традиционных художественных промыслов.

В процессе использования технологии моделирования содержания обучения преподаватели выходят на глубокое преобразование целей обучения и разработку критериев качественной реализации образовательного процесса. Такое принципиальное изменение целей и содержания ведет к пересмотру процессуального аспекта обучения, поскольку «важнейшим признаком образовательной и педагогической технологии является планирование результатов обучения как диагностически и операционально выраженных целей и непрерывная диагностика (мониторинг) результативности образовательного процесса» [7, с. 8]. Для этого в рабочих программах преподаватели описывают не только общепрофессиональные и профессиональные компетенции (таблица 1), но и индикаторы их достижения студентами, которые, в свою очередь, раскрываются через осваиваемые знания, формируемые умения и владение навыками в рамках рабочей программы каждой дисциплины (таблица 2).

Таблица 1

Форма описания групп компетенций через индикаторы их достижения

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК)
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения		
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения		

Таблица 2

Форма описания планируемых результатов обучения через универсальные и общепрофессиональные компетенции

Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК)	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
		знать	уметь	владеть

Для «правильного описания индикаторов преподавателям необходимо изучить технологию целеполагания педагогической деятельности на таксономической основе, которая позволяет через глагольные формы определить уровень овладения студентом содержания дисциплины» [8, с. 122]. Эта педагогическая технология не является сложной, но нередко вызывает затруднения у многих преподавателей, поэтому ее применение для проведения мониторинга успешности обучения может стать проблемой отдельного научного исследования.

Точно поставленные и достижимые цели при реализации разработанного содержания обучения дисциплине позволяют преподавателю подобрать из имеющегося педагогического арсенала подходящие педагогические технологии, авторские методики, интерактивные методы и средства обучения (таблица 3).

Таблица 3

Педагогические технологии,
обеспечивающие реализацию программы дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Вид занятия	Формы и методы и технологии интерактивного обучения	Кол-во часов
Раздел 1.			
Тема 1.1.	лекция		
	практическое занятие		

Понятно, что на смену отдельным формам и методам обучения будущих художников традиционных художественных промыслов должны прийти комплексы совместимых, взаимодополняющих авторских методик и педагогических технологий, которые позволят более полно реализовать цели преподавания как теоретических дисциплин, так и учебно-профессиональной деятельности в мастерских с учетом современных требований к уровню подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов.

На втором этапе внедрения педагогических технологий обеспечивается повышение эффективности учебного процесса при реализации обновленного содержания общепрофессиональных и профильных дисциплин в обучении художников традиционных художественных промыслов. Специфика образования заключается в том, что оно невозможно без использования авторских методик, ориентированных на формирование навыков и специфических приемов, присущих каждому виду традиционных художественных промыслов. Эти методики отработаны, транслируются, но они непосредственно не относятся к педагогическим технологиям. Дело в том, что такие методики часто воплощают «авторские» творческие характеристики преподавателей-художников: их передача, т.е. воспроизведение другими

педагогами с гарантией получения таких же результатов обучения, становится сложной [9].

Это приводит к тому, что результаты дают большой разброс (дисперсию) полученных результатов обучения у разных преподавателей. Это естественно, ведь в авторских методиках мастерство преподавания и эффективность обучения часто напрямую зависят от личности преподавателя. Поэтому для доведения авторских методик (например, обучение исполнительскому мастерству) до уровня технологии необходимы диссертационные исследования.

Технологичное описание авторских методик предусматривает выделение этапов деятельности участников педагогического процесса, синхронного описания деятельности преподавателя и процесса работы студентов на этих этапах, перечень осваиваемых навыков и критерии их сформированности, описание последовательности выполнения работ, которая обеспечит не только достижение планируемых результатов заданного уровня качества, но и перенос разработанных закономерностей в новые условия, где их использование позволит другим преподавателям получить аналогичные результаты. Таким образом, авторские методики обучения проектированию, исполнительскому мастерству, технологии и материаловедению и т.д. могут стать основой разработки комплекса педагогических технологий, включающего традиционные методы обучения и современные педагогические технологии, направленные на повышение качества учебного процесса на основе обновленного содержания и современных требований к результатам обучения.

Подобные исследования уже ведутся преподавателями Российского университета традиционных художественных промыслов. Например, в педагогической модели содержания правовой подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов, разработанной Е.А. Еракиной, для реализации обновленного содержания использовались совместимые и взаимодополняемые педагогические технологии, такие как: целеполагание в педагогической деятельности, интерактивное и проблемное обучение, визуализация учебной информации, рейтинговый контроль. Е.А. Еракина обосновала, что «разработанные учебно-правовые проблемные задания, отражающие специфику правового обеспечения будущей профессиональной деятельности художников, способствуют не только приобретению опыта применения правовых знаний, но также снижению правовой инертности и скептицизма» [2, с. 12].

Наибольший интерес у студентов вызвала технология подачи информации в сжатом виде (фрейм и опорный конспект и т.д.). Будущие художники традиционных художественных промыслов оценили, что написанный сложным языком с множеством специфических правовых терминов текст можно наглядно представить в виде рисунка или таблицы, которые легко запомнить, а полученные знания можно использовать для отработки навыка их применения в профессиональной деятельности.

Активизировать самостоятельную учебную деятельность студентов на теоретических занятиях преподавателям помогут интерактивные педагогические технологии и методы обучения, такие как: моделирование содержания, целеполагание на таксономической основе, укрупненные дидактические единицы, проблемное обучение, сжатие информации, коллективная мыследеятельность, групповая и коллективная учебная деятельность, сотрудничество, учебное проектирование, тренинговые поисково-исследовательские, музейные и выставочные технологии, личностный и нормативный рейтинг и др. [11].

Значительную часть у будущих художников традиционных художественных промыслов составляют практические занятия, поэтому преподавателям важно владеть технологиями моделирования содержания, целеполагания на таксономической основе, модульного обучения, уровневой дифференциации, пооперационного нормативного рейтингового контроля, мониторинга успешности обучения, портфолио работ, портфолио отзывов и др.

В Российском университете традиционных художественных промыслов ведется постоянная научная работа по формированию современного содержания образования будущих художников традиционных художественных промыслов, которое является сущностной частью образовательной системы и во многом определяет процессуальную часть, а значит, делает актуальным изучение и использование преподавателями педагогических технологий для совершенствования образовательного процесса, определяет объективные тенденции современного этапа развития образовательного процесса.

Предметом дальнейших научных исследований оптимизации организации учебного процесса может стать критериальное описание целей и результатов учебного процесса; система диагностики и контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающая достижение поставленных целей; воспроизводимость организации учебного процесса с чёткой поэтапной и логически обоснованной системой алгоритмов организации деятельности преподавателя и студентов; мотивационный компонент, обеспечивающий успешную реализацию обновленного содержания с учетом интеграции общепрофессиональных и профильных дисциплин; возможность тиражирования научных разработок и трансляции педагогического опыта применения педагогических технологий в новые условия с гарантией получения аналогичных результатов при обучении студентов другим видам традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В. П. Беспалько ; Институт развития профессионального образования – Москва : ИРПО, 1995 – 336 с. – Текст : непосредственный.

2. Еракина Е. А. Содержание правовой подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов в высшем образовании : специальность 5.8.7. «Методология и технология

профессионального образования (педагогические науки)» : диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук / Еракина Елена Александровна ; место защиты: ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». – Санкт-Петербург, 2023. – 220 с.

3. Максимович В. Ф. Проблемы профессионального образования в области народных художественных промыслов и пути их решения / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2011. – № 1 (1). – С. 1-6. – URL: <https://www.dpio.ru/archiv/v1/v1.htm> (дата обращения: 06.09.2025).

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: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (дата обращения: 12.09.2025).

5. Митина Н. А. Современные педагогические технологии в образовательном процессе высшей школы / Н. А. Митина, Т. Т. Нуржанова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – Казань : 2013. – № 1 (48). – С. 345-349. – URL: <https://moluch.ru/archive/48/6062/> (дата обращения: 06.10.2025).

6. Михайлова Н. Н. Проектирование образовательных технологий в профессиональном колледже : монография / Н. Н. Михайлова ; Департамент образования г. Москвы, Научно-исследовательский институт развития профессионального образования ; [автор-составитель Н. Н. Михайлова]. – Москва : [б. и.], 2007. – 247 с. – ISBN 978-5-9559-0143-5. – Текст : непосредственный.

7. Михайлова Н. Н. Целеполагание педагогической деятельности в условиях технологизации образования : монография / Н. Н. Михайлова ; Институт развития профессионального образования. – Москва : Академия профессионального образования, 2002. – 184 с. – ISBN 5-8379-0073-Х. – Текст : непосредственный.

8. Михайлова Н. Н. Комплексный подход к использованию педагогических технологий для повышения качества учебного процесса в профессиональном образовании / Н. Н. Михайлова, О. А. Семенова ; Институт развития профессионального образования, учебно-методическое объединение по профессионально-педагогическому образованию. – Москва : ИРПО, 2004. – 132 с. – ISBN 5-9559-0097-7. – Текст : непосредственный.

9. Мочалова М. Н. Содержание обучения исполнительскому мастерству федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)»: диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук / Мочалова Мария Николаевна ; место защиты : ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». – Санкт-Петербург, 2020. – 211 с. – Текст : непосредственный.

10. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров : рекомендовано РАО / [Е. С. Полат и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. – Москва : Academia, 2000. – 272 с. – ISBN 5-7695-0321-1. – Текст : непосредственный.

11. Профессионально-педагогическая технология обучения в профессиональных учебных заведениях / [А. П. Беляева, И. А. Ивлиева, Н. Ф. Золотухина и др.]; под общей редакцией А.П. Беляевой ; Институт профессионально-технического образования РАО. – Санкт Петербург : Институт профтехобразования, 1995. – 230 с. – Текст : непосредственный.

References

1. Bepaл`ko V. P. Pedagogika i progressivny`e texnologii obucheniya / V. P. Bepaл`ko ; Institut razvitiya professional`nogo obrazovaniya – Moskva : IRPO, 1995 – 336 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Erakina E. A. Soderzhanie pravovoj podgotovki budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov v vy`sshem obrazovanii : special`nost` 5.8.7. «Metodologiya i texnologiya professional`nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki)» : dissertaciya na soiskanie uchyonoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Erakina Elena Aleksandrovna ; mesto zashhity` : FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya)». – Sankt-Peterburg, 2023. – 220 s.

3. Maksimovich V. F. Problemy` professional`nogo obrazovaniya v oblasti narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov i puti ix resheniya / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2011. – № 1 (1). – S. 1-6. – URL: <https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v1.htm> (data obrashheniya: 06.09.2025).

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: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (data obrashheniya: 12.09.2025).

5. Mitina N. A. Sovremennyy`e pedagogicheskie texnologii v obrazovatel`nom processe vy`sshej shkoly` / N. A. Mitina, T. T. Nurzhanova. – Tekst : neposredstvenny`j // Molodoj ucheny`j. – Kazan` : 2013. – № 1 (48). – S. 345-349. – URL: <https://moluch.ru/archive/48/6062/> (data obrashheniya: 06.10.2025).

6. Mixajlova N. N. Proektirovanie obrazovatel`ny`x texnologij v professional`nom kolledzhe : monografiya / N. N. Mixajlova ; Departament obrazovaniya g. Moskvy`, Nauchno-issledovatel`skij institut razvitiya professional`nogo obrazovaniya ; [avtor-sostavitel` N. N.Mixajlova]. – Moskva : [b. i.], 2007. – 247 s. – ISBN 978-5-9559-0143-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Mixajlova N. N. Celepolaganie pedagogicheskoy deyatel`nosti v usloviyax texnologizacii obrazovaniya : monografiya / N. N. Mixajlova ; Institut razvitiya

professional`nogo obrazovaniya. – Moskva : Akademiya professional`nogo obrazovaniya, 2002. – 184 s. – ISBN 5-8379-0073-X. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Mixajlova N. N. Kompleksny`j podxod k ispol`zovaniyu pedagogicheskix texnologij dlya povы`sheniya kachestva uchebnogo processa v professional`nom obrazovanii / N. N. Mixajlova, O. A. Semenova ; Institut razvitiya professional`nogo obrazovaniya, uchebno-metodicheskoe ob`edinenie po professional`no-pedagogicheskomu obrazovaniyu. – Moskva : IRPO, 2004. – 132 s. – ISBN 5-9559-0097-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Mochalova M. N. Soderzhanie obucheniya ispolnitel`skomu masterstvu fedoskinskoj lakovoj miniatyrnoj zhivopisi v srednem professional`nom obrazovanii : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki)»: dissertaciya na soiskanie uchyonoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Mochalova Mariya Nikolaevna ; mesto zashhity` : FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya)». – Sankt-Peterburg, 2020. – 211 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Novy`e pedagogicheskie i informacionny`e texnologii v sisteme obrazovaniya : uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix vuzov i sistemy` povы`sheniya kvalifikacii pedagogicheskix kadrov : rekomendovano RAO / [E. S. Polat i dr.] ; pod redakciej E S. Polat. – Moskva : Academia, 2000. – 272 s. – ISBN 5-7695-0321-1. – Tekst : neposredstvenny`j.

11. Professional`no-pedagogicheskaya texnologiya obucheniya v professional`ny`x uchebny`x zavedeniyax / [A. P. Belyaeva, I. A. Ivlieva, N. F. Zolotuxina i dr.]; pod obshhej redakciej A.P. Belyaevoj ; Institut professional`no-texnicheskogo obrazovaniya RAO. – Sankt Peterburg : Institut proftextobrazovaniya, 1995. – 230 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

Didactics and methodology of teaching traditional art crafts

Methodology of teaching
traditional art crafts

УДК 37:745

Mikhaylova N.N., professor, doctor of pedagogical sciences, 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 Dzhhalil' str., 14, building 2; e-mail: 1325556@mail.ru

Improving the quality of professional education in the field of traditional art crafts

Abstract. The article discusses aspects of improving the quality of education in the field of traditional art crafts based on the implementation of pedagogical technologies. At the first stage of implementation, the most in-demand technology became the modeling of educational content, aimed at specifying learning goals and predicting educational outcomes, taking into account the specifics and essence of specific types of traditional art crafts. To implement the developed educational content, it became necessary to align the organization of the educational process. Therefore, at the second stage of implementing pedagogical technologies, teachers master modern forms of education and pedagogical technologies, study author's methods, striving to bring their description to the level of technologies. Scientific research in this area can become a strategic direction for improving the quality of education in the field of traditional art crafts.

Keywords: traditional art crafts, improving the quality of education, pedagogical technologies, modeling the content of education, the content of general and specialized disciplines, author's methods.

To achieve qualitatively new milestones by the Russian system of professional education, significant work is being carried out, including the use of a substantial theoretical arsenal of results from domestic research in the field of improving the organization of the educational process. Developments by scientists and practitioners on the implementation of pedagogical technologies are being applied, which will allow for "improving the quality of education, reducing the labor intensity of the educational process and increasing the productivity of both teachers and students. The process of implementing pedagogical technologies has its own complexities and peculiarities and the readiness of teachers to use and develop pedagogical technologies is an important component of their professional competence" [1].

Professional education in the field of traditional art crafts developed in the context of mass modernization and technologization of education, the results of which turned out to be ambiguous. Despite this, the Russian university of traditional art crafts managed to solve a number of the most complex tasks due to the fact that the created system of continuous professional education in the field of traditional art crafts:

- is innovative and has a large reserve of strength;
- serves as a bulwark of order and a source of hope for the preservation and development of Russia's cultural heritage;
- demonstrates the ability to self-organize and self-develop.

Further improvement of the quality of education implies an intensive path of development using the achievements of pedagogy, psychology and other sciences [5]. We will highlight two key approaches to developing education programs: the institutional and pedagogical approaches (Fig. 1¹⁰).

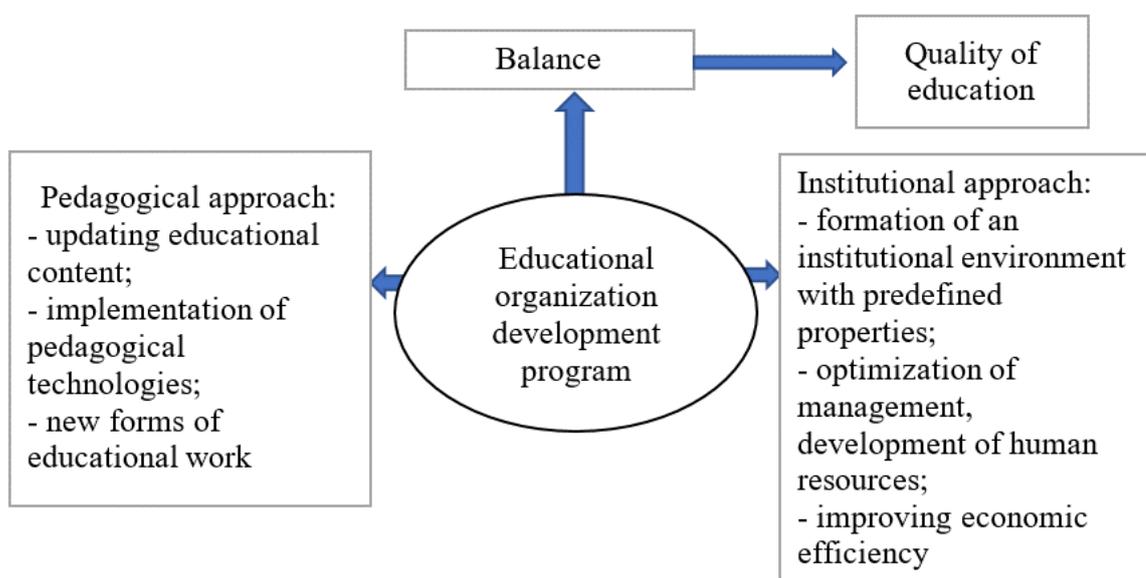

Fig. 1. Two approaches to developing educational organization development programs

To train future artists capable of preserving and developing traditional art crafts and creating high-quality artistic products, within the institutional approach, significant work has been done:

- in 2003, by the decree of the Government of the Russian Federation, the Higher school of folk arts (academy) was established, which was renamed in 2025 as the Russian university of traditional art crafts;
- the scientific and pedagogical school of doctor of pedagogical sciences, professor, academician of the Russian academy of education V.F. Maksimovich has gained recognition in the academic community [3];

¹⁰ Figs. 1, 2. Photos by the author of the article.

- branches of the Russian university of traditional art crafts have been opened in regional and historical centers of traditional art crafts (Fedoskino, Bogorodskoye, Sergiyev Posad, Mstyora, Kholuy, etc.);

- unique profiled educational programs for bachelor's, master's and specialist degrees in various types of traditional art crafts have been created and implemented, as well as educational and methodological complexes have been developed;

- for the first time, a profiled graduate school has been established, providing scientific research and training of highly qualified pedagogical personnel for the system of professional education in various types of traditional art crafts [4].

Improving the quality of education requires a balance between a significant number of institutional changes and innovations in the pedagogical direction of the development of an educational organization. Therefore, various approaches to using traditional and interactive teaching methods, pedagogical technologies for modeling and implementing the content of secondary vocational and higher education for future artists of traditional art crafts were considered in the dissertation research of Yu.A. Besshaposhnikova, D.S. Dronov, E.A. Yerakina, S.Yu. Kamneva, V.N. Kolobov, Yu.I. Krivozubova, I.I. Kurakina, M.O. Lomakin, M.N. Mochalova, O.V. Ozerova, E.V. Sayfulina, M.A. Saltanov, Yu.S. Saltanova, A.L. Utkin, O.V. Fedotova, M.V. Churakova, D.Yu. Khristolubova, O.V. Shvetsova, and others.

Every year, candidate dissertations are defended at the university, in which the following are presented: scientific justification of the results of research in the field of improving the content of general professional and profile disciplines in various types of traditional art crafts; development of modern educational programs, innovative teaching methods, pedagogical technologies and the specifics of their application for organizing the educational process. It is promising that the new approaches to organizing the educational process take into account not only the advantages of teachers working with modern pedagogical technologies but also ensure the preservation of authorial teaching methods for traditional art crafts.

The choice of developmental pedagogical technologies for educational programs implemented at the Russian university of traditional art crafts is due to the fact that secondary vocational and higher education are carried out directly in regional and historical centers of traditional art crafts, and its organization implies virtually individual training in small groups. Accordingly, one of the main goals of educational programs has become the preparation of artists capable of preserving, developing and promoting historically established artistic and technological traditions of each specific type of traditional applied art [4].

The main tasks of implementing pedagogical technologies are to maximize the effective formation of performance skills, reduce the dispersion of the quality of learning outcomes and ensure that students are ready to use traditional and modern techniques of various types of traditional art crafts in their graduation qualification work to create high-quality exclusive products. For example, the skills of rationally combining hand and machine embroidery can be used in creating a graduation qualification work (Fig. 2-4) and subsequently in professional activities in the textile and fashion industries.

The specifics of organizing the educational process at the Russian university of traditional art crafts dictate special requirements for choosing pedagogical technologies. At the same time, the comprehensive use of developmental pedagogical technologies ensures the "creation of a unified information and communication educational space – a network university, which implies fundamentally innovative solutions to problems based on the application of a new generation of educational process management systems" [4, p. 5]: branches, through the exchange of information, knowledge and experience, "acquire in networks the opportunity to integrate with the main university in terms of educational and methodological, scientific and artistic and creative work, professional development, exhibition activities, etc." [4, p. 5].

Hand embroidery

Machine (computer) embroidery

Fig. 2-4. Yu. Selyutina. Author's project of an item with artistic embroidery. Graduation qualification work. 2024.

Therefore, there was a need to study and implement personality-oriented developmental pedagogical technologies, investigate the specifics of their application for organizing the education of future artists of traditional art crafts in secondary vocational and higher education.

The foundations of the theory and practice of applying pedagogical technologies in the education system are presented in the works of A.P. Belyaeva, V.S. Bezrukova, N.V. Borisova, V.P. Bepal'ko, V.V. Guzeyev, O.V. Dovzhenko, V.V. Karpov, M.V. Klarin, A.M. Kushnir, N.N. Mikhaylova, D.Sh. Matros, A.N. Mayorov, V.M. Monakhov, A.M. Novikov, G.K. Selevko, D.V. Chernilevsky, Yu.K. Chernova, M.A. Choshanov, V.A. Shatunovsky, N.E. Shurkova, V.V. Yudin, and others.

In domestic research, "the concept of 'methodology' is usually considered broader than the concept of 'technology', as according to established tradition,

methodology answers the questions 'What, why and how to teach', while technology only answers the question 'How to teach effectively'. At the same time, the term 'technology' was not immediately accepted by the pedagogical community, as many associated it with technocratic language. Although its direct translation ('teaching about mastery') corresponds to the tasks of pedagogy: explaining, predicting and designing pedagogical processes" [7, p. 5].

In S.I. Ozhegov's explanatory dictionary, the term "technology" is considered as a set of techniques applied in a particular field, craft or art. UNESCO proposed the understanding of pedagogical technology as "a systematic method of creating, applying and defining the entire process of teaching and learning, taking into account technical and human resources and their interaction, with the aim of optimizing forms of education" [7, p. 6]. The analysis of definitions of the term "pedagogical technology" allowed us to consider it "as a specific toolkit for the teacher, as an object of scientific research and applied developments, allowing to optimize the activities of all subjects of the educational process, achieve set goals and manage the quality of education, organization of the educational process, formation of universal and general professional competencies and qualities of students" [6, p. 7].

At the Russian university of traditional art crafts, at the first stage of implementing pedagogical technologies, the most in-demand became the technology of modeling educational content. The organization of training for future artists of traditional art crafts required the creation of a fundamentally new – profiled educational content, consistent with the regional and historical artistic and technological essence of this type of art. Modeling the content of general professional and profile disciplines and justifying the process of its implementation are the focus of dissertation research by many scientific and pedagogical workers of the Russian university of traditional art crafts: Yu.A. Besshaposnikova, E.A. Yerakina, M.V. Ermakova, S.Yu. Kamneva, Yu.E. Lapina, M.O. Lomakin, M.N. Mochalova, O.V. Ozerova, E.I. Semyonova, Yu.I. Ukolova, A.L. Utkin, M.V. Churakova, and others.

The scientific justification and development of pedagogical models of the content of profile disciplines include the analysis of the history of development and the current state of various types of traditional art crafts, identifying their artistic and historical features as the basis for developing educational content in this unique area of art, determining the stages of forming secondary vocational and profile higher education in the studied field, understanding the theoretical foundations and developing the content of profile disciplines and defining the pedagogical conditions for implementing the developed educational content.

The work done has allowed for the first time to create a comprehensive educational and methodological support for a number of educational programs in general professional and profile disciplines, create a large number of variable textbooks and teaching aids, which, in combination with the diversity of choosing authorial teaching methods, the use of traditional teaching methods and the mastering of modern pedagogical technologies, ensures further improvement of the quality of education in the field of traditional art crafts.

In the process of using the technology of modeling educational content, teachers move towards a deep transformation of learning goals and the development

of criteria for the quality implementation of the educational process. Such a fundamental change in goals and content leads to a reassessment of the procedural aspect of learning, as "the most important feature of educational and pedagogical technology is the planning of learning outcomes as diagnostically and operationally expressed goals and continuous diagnosis (monitoring) of the effectiveness of the educational process" [7, p. 8]. For this purpose, in the working programs, teachers describe not only general professional and professional competencies (table 1), but also indicators of their achievement by students, which, in turn, are revealed through the knowledge acquired, skills formed and mastery of skills within the framework of the working program of each discipline (table 2).

Table 1

Form of describing competency groups through indicators of their achievement

Name of competency category (group)	Competency code and name	Code and name of Competency Achievement Indicator (CAI)
General professional competencies and indicators of their achievement		
Professional competencies and indicators of their achievement		

Table 2

Form of describing planned learning outcomes through universal and general professional competencies

Competency	Code and name of Competency Achievement Indicator (CAI)	Planned learning outcomes for the discipline		
		to know	to be able to	to master

To "correctly describe indicators, teachers need to study the technology of goal-setting in pedagogical activities based on taxonomy, which allows determining the level of student's mastery of the discipline content through verbal forms" [8, p. 122]. This pedagogical technology is not complicated, but it often causes difficulties for many teachers, so its application for conducting monitoring of learning success can become the subject of a separate scientific study.

Clearly defined and achievable goals when implementing the developed content of the discipline allow the teacher to select appropriate pedagogical technologies, authorial methods, interactive teaching methods and tools from the available pedagogical arsenal (table 3).

Pedagogical technologies
ensuring the implementation of the discipline program

Names of sections and topics of the discipline	Type of class	Forms, methods and technologies of interactive learning	Number of hours
Раздел 1.			
Тема 1.1.	lecture		
	practical lesson		

It is clear that separate forms and methods of teaching future artists of traditional art crafts should be replaced by complexes of compatible, complementary authorial methods and pedagogical technologies, which will allow for a more complete realization of the goals of teaching both theoretical disciplines and practical training activities in workshops, taking into account modern requirements for the level of preparation of future artists of traditional art crafts.

At the second stage of implementing pedagogical technologies, the effectiveness of the educational process is enhanced when implementing the updated content of general professional and profile disciplines in the training of artists of traditional art crafts. The specificity of education lies in the fact that it is impossible without using authorial methods aimed at developing skills and specific techniques characteristic of each type of traditional art crafts. These methods are well-developed and transmitted, but they do not directly relate to pedagogical technologies. The fact is that such methods often embody the "authorial" creative characteristics of teacher-artists: their transmission, i.e., reproduction by other teachers with a guarantee of obtaining the same learning outcomes, becomes challenging [9].

This leads to the fact that the results show a large variation (dispersion) of learning outcomes among different teachers. This is natural, as in authorial methods, teaching skills and the effectiveness of learning often directly depend on the personality of the teacher. Therefore, for bringing authorial methods (for example, teaching performance skills) to the level of technology, dissertation research is necessary.

A technological description of authorial methods involves identifying the stages of the activities of participants in the pedagogical process, a synchronous description of the teacher's activities and the students' work at these stages, a list of acquired skills and criteria for their formation, a description of the sequence of work that will not only ensure the achievement of planned results of a given quality level but also transfer the developed patterns to new conditions where their use will allow other teachers to obtain similar results. Thus, authorial methods of teaching design, performance skills, technology and materials science, etc., can become the basis for developing a complex of pedagogical technologies, including traditional teaching methods and modern pedagogical technologies aimed at improving the quality of

the educational process based on updated content and modern requirements for learning outcomes.

Similar research is already being conducted by teachers at the Russian university of traditional art crafts. For example, in the pedagogical model of the content of legal training for future artists of traditional art crafts developed by E.A. Yerakina, compatible and complementary pedagogical technologies were used to implement the updated content, such as: goal-setting in pedagogical activities, interactive and problem-based learning, visualization of educational information and rating control. E.A. Yerakina justified that "the developed educational and legal problem-based assignments, reflecting the specifics of the legal support of future professional activities of artists, contribute not only to the acquisition of experience in applying legal knowledge but also to reducing legal inertia and skepticism" [2, p. 12].

The technology of presenting information in a concise form (frame and outline, etc.) was of the greatest interest to students. Future artists of traditional art crafts appreciated that a text written in a complex language with many specific legal terms can be visually represented in the form of a drawing or table, which is easy to remember and the acquired knowledge can be used to practice the skill of applying it in professional activities.

To activate students' independent educational activities in theoretical classes, teachers can use interactive pedagogical technologies and teaching methods, such as: content modeling, goal-setting based on taxonomy, enlarged didactic units, problem-based learning, information compression, collective thought activity, group and collective educational activities, cooperation, educational design, training search and research, museum and exhibition technologies, personal and normative rating, etc [11].

A significant part of the education of future artists of traditional art crafts consists of practical classes, so it is important for teachers to master technologies such as content modeling, goal-setting based on taxonomy, modular learning, level differentiation, step-by-step normative rating control, monitoring of learning success, portfolio of works, portfolio of reviews, etc.

At the Russian university of traditional art crafts, continuous scientific work is being conducted on the formation of modern educational content for future artists of traditional art crafts, which is an essential part of the educational system and largely determines the procedural part, making it relevant to study and use pedagogical technologies by teachers to improve the educational process, defines the objective trends of the current stage of development of the educational process.

The subject of further scientific research on optimizing the organization of the educational process may become the criterion-based description of the goals and outcomes of the educational process; a system of diagnostics and assessment tools ensuring the achievement of set goals; reproducibility of the organization of the educational process with a clear step-by-step and logically justified system of algorithms for organizing the activities of teachers and students; the motivational component ensuring the successful implementation of the updated content with consideration of the integration of general professional and profile disciplines; the

possibility of replicating scientific developments and transmitting pedagogical experience in applying pedagogical technologies to new conditions with a guarantee of obtaining similar results when teaching students other types of traditional art crafts.

References

1. Bepal`ko V. P. Pedagogika i progressivny`e texnologii obucheniya / V. P. Bepal`ko ; Institut razvitiya professional`nogo obrazovaniya – Moskva : IRPO, 1995 – 336 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Erakina E. A. Soderzhanie pravovoj podgotovki budushhix xudozhdnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov v vy`sshem obrazovanii: special`nost` 5.8.7. «Metodologiya i texnologiya professional`nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki)» : dissertaciya na soiskanie uchyonoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Erakina Elena Aleksandrovna ; mesto zashhity`: FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya)». – Sankt-Peterburg, 2023. – 220 s.
3. Maksimovich V. F. Problemy` professional`nogo obrazovaniya v oblasti narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov i puti ix resheniya / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – Sankt-Peterburg, 2011. – № 1 (1). – S. 1-6. – URL: <https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v1.htm> (data obrashheniya: 06.09.2025).
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: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (data obrashheniya: 12.09.2025).
5. Mitina N. A. Sovremenny`e pedagogicheskie texnologii v obrazovatel`nom processe vy`sshej shkoly` / N. A. Mitina, T. T. Nurzhanova. – Tekst : neposredstvenny`j // Molodoj ucheny`j. – Kazan` : 2013. – № 1 (48). – S. 345-349. – URL: <https://moluch.ru/archive/48/6062/> (data obrashheniya: 06.10.2025).
6. Mixajlova N. N. Proektirovanie obrazovatel`ny`x texnologij v professional`nom kolledzhe : monografiya / N. N. Mixajlova ; Departament obrazovaniya g. Moskvyy`, Nauchno-issledovatel`skij institut razvitiya professional`nogo obrazovaniya ; [avtor-sostavitel` N. N. Mixajlova]. – Moskva : [b. i.], 2007. – 247 s. – ISBN 978-5-9559-0143-5. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Mixajlova N. N. Celepolaganie pedagogicheskoy deyatel`nosti v usloviyax texnologizacii obrazovaniya : monografiya / N. N. Mixajlova ; Institut razvitiya professional`nogo obrazovaniya. – Moskva : Akademiya professional`nogo obrazovaniya, 2002. – 184 s. – ISBN 5-8379-0073-X. – Tekst : neposredstvenny`j.
8. Mixajlova N. N. Kompleksny`j podxod k ispol`zovaniyu pedagogicheskix texnologij dlya povy`sheniya kachestva uchebnogo processa v professional`nom obrazovanii / N. N. Mixajlova, O. A. Semenova ; Institut razvitiya professional`nogo obrazovaniya, uchebno-metodicheskoe ob`edinenie po

professional`no-pedagogicheskomu obrazovaniyu. – Moskva : IRPO, 2004. – 132 s. – ISBN 5-9559-0097-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Mochalova M. N. Soderzhanie obucheniya ispolnitel`skomu masterstvu fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v srednem professional`nom obrazovanii : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki)»: dissertaciya na soiskanie uchyonoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Mochalova Mariya Nikolaevna ; mesto zashhity` : FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya)». – Sankt-Peterburg, 2020. – 211 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Novy`e pedagogicheskie i informacionny`e texnologii v sisteme obrazovaniya : uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix vuzov i sistemy` pov`sheniya kvalifikacii pedagogicheskix kadrov : rekomendovano RAO / [E. S. Polat i dr.] ; pod redakciej E S. Polat. – Moskva : Academia, 2000. – 272 s. – ISBN 5-7695-0321-1. – Tekst : neposredstvenny`j.

11. Professional`no-pedagogicheskaya texnologiya obucheniya v professional`ny`x uchebny`x zavedeniyax / [A. P. Belyaeva, I. A. Ivlieva, N. F. Zolotuxina i dr.]; pod obshhej redakciej A.P. Belyaevoj ; Institut professional`no-texnicheskogo obrazovaniya RAO. – Sankt Peterburg : Institut proftextobrazovaniya, 1995. – 230 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

Анисина С.Ю., директор Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционного прикладного искусства», 390046, г. Рязань, ул. Есенина, д. 12; e-mail: anisinasv@mail.ru

Anisina S.Yu., director of the Ryazan Institute of traditional applied arts, a branch of the Russian university of traditional art crafts, 3900461, Ryazan, Esenina Street, 12; e-mail: anisinasv@mail.ru

Шаповалова И.А., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2, e-mail: ia.shapovalova51@yandex.ru

Shapovalova I.A., doctor of pedagogical sciences, professor, professor of the Department of Humanities Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Jalil str., 14, corp. 2, e-mail: ia.shapovalova51@yandex.ru

**Практико-ориентированное обучение в сфере художественной вышивки:
образовательные программы Рязанского института
традиционного прикладного искусства
Practice-oriented training in the field of artistic embroidery:
educational programs of the Ryazan institute of traditional applied arts**

Аннотация. В статье рассматриваются специфика профессионального образования в области художественной вышивки Рязанского региона и трансформация художественного образования в условиях стремительно меняющейся культурной и технологической реальности. Особое внимание уделено опыту Рязанского института прикладного искусства как экспериментальной площадки для инновационного педагогического моделирования. Обосновывается вывод о необходимости системного подхода к модернизации художественного образования.

Ключевые слова: специфика профессионального образования в области художественной вышивки, инновации в образовании; художественное образование; творческая личность; культурное наследие; образовательные технологии; системная педагогика.

Abstract. The article is devoted to the study of the specifics of vocational education in the field of artistic embroidery of the Ryazan region, transformation of art education in a rapidly changing cultural and technological reality. The synthesis of cultural heritage and modern educational technologies is considered as a methodological basis for the formation of a creative personality in the educational environment. Particular attention is paid to the experience of the Ryazan Institute of Applied Arts as an experimental platform for innovative pedagogical modeling. It is concluded that there is a need for a systematic approach to the modernization of art

education and the potential applicability of the developed methods in other universities of culture and art.

Keywords: specifics of professional education in the field of artistic embroidery, innovations in education; art education; creative personality; cultural heritage; educational technology; systems pedagogy

В условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий, глобализации культурных процессов и возрастающей конкуренции в сфере художественного образования особую значимость приобретает не только передача эталонных образцов профессионального мастерства, но и выстраивание практико-ориентированных моделей подготовки художников традиционного прикладного искусства, способных к сохранению и интерпретации традиционного художественного наследия, одновременно владеющих современными методами проектирования и презентации авторских работ в цифровой среде.

В этом контексте обращение к опыту Рязанского института традиционного прикладного искусства представляется обоснованным и методологически продуктивным, поскольку именно данное образовательное учреждение демонстрирует готовность к внедрению практических инноваций, выражающихся в расширении проектной деятельности студентов, включении в учебные курсы дисциплин, связанных с цифровыми технологиями моделирования орнаментальных композиций, а также в активном сотрудничестве с рязанскими центрами народных художественных промыслов, что позволяет проследить процесс интеграции культурного наследия с новейшими педагогическими стратегиями.

Современные исследования в области высшего художественного образования подчеркивают, что инновационная деятельность вуза становится неотъемлемым условием формирования и развития творческой индивидуальности будущих художников в сфере прикладного искусства, предполагая активное включение студентов в учебную, научно-исследовательскую, культурно-просветительскую и экспериментально-творческую практики.

Так, И.А. Шаповалова, анализируя организацию производственной практики в форме научно-исследовательской работы, обосновывает эффективность использования научного поиска как ресурса раскрытия креативного потенциала студентов. Автор подчеркивает, что приоритетной задачей вуза становится формирование у обучающихся способности к самооценке творческих достижений, осознанному выбору исследовательской стратегии и рефлексии полученного опыта, что в совокупности способствует развитию личностной зрелости и профессиональной идентичности. Представленная система заданий, направленная на интеграцию научного и образовательного компонентов, демонстрирует высокую результативность в условиях академической среды,

способствующей формированию проектно-аналитического мышления [6, с. 44-48].

Е.В. Сайфулина рассматривает инновации как стратегический вектор развития художественного образования, обращая особое внимание на необходимость включения студентов в деятельность, связанную с организацией и реализацией дипломного проектирования в контексте культурной традиции и художественной практики [5, с. 243]. По ее мнению, внедрение инновационных методов способствует формированию активной, исследовательски ориентированной личности художника, способной к самостоятельному выбору выразительных средств и концептуальному осмыслению содержания художественного высказывания [5, с. 244].

Исследования И.А. Шаповаловой и Е.В. Сайфулиной подтверждают, что именно комплексный подход, включающий исследовательскую, проектную и традиционно-художественную составляющие, обеспечивает благоприятные условия для индивидуального творческого роста обучающихся.

Таким образом, инновационная деятельность в художественном вузе, рассматриваемая как целенаправленный и системный процесс, открывает новые горизонты для формирования креативной личности, способной не только овладеть традицией, но и интерпретировать ее в актуальных художественных формах, что, в свою очередь, определяет специфику профессионального образования в области художественной вышивки Рязанского региона. В контексте образовательной деятельности Рязанского института традиционного прикладного искусства данная специфика проявляется в органичном сочетании академических методов подготовки с освоением традиционных технологий вышивки, что обеспечивает устойчивое развитие региональной высшей школы народных художественных промыслов.

Профессиональное образование в области художественной вышивки в Рязанском регионе строится как интегративная система, где учебно-творческая деятельность студентов направлена на глубокое осмысление традиций народных художественных промыслов при одновременном включении современных проектных и технологических подходов, что способствует формированию нового типа художника, ориентированного на синтез мастерства и инновационного мышления.

Следует подчеркнуть, что специфика художественного образования в области традиционного прикладного искусства в данном контексте заключается не только в сохранении аутентичности традиционных техник, но и в способности образовательного пространства адаптировать их к современным эстетическим и социальным реалиям, создавая условия для творческой самореализации и профессиональной идентификации будущих художников. Таким образом, инновационная деятельность, пронизывающая все уровни образовательного процесса, становится фактором, обеспечивающим устойчивое развитие художественного образования в регионе и формирование особого культурного феномена, сочетающего региональную традицию и современный художественный дискурс.

Специфика профессионального образования в области художественной вышивки в Рязанском регионе определяется не только сохранением устойчивых ценностей традиционных художественных промыслов, но и целенаправленной организацией образовательного процесса, ориентированного на практическое освоение художественной вышивки, сопряженное с новейшими формами проектной, исследовательской и выставочной деятельности студентов, что, как отмечает С.Ю. Камнева, является необходимым условием формирования профессионального мышления в области прикладного искусства [2, с. 14].

Рис. 1. Студенты отделения художественной вышивки Рязанского института традиционного прикладного искусства на занятии в фондах Рязанского государственного областного Художественного музея им. И.П. Пожалостина

В Рязанском институте традиционного прикладного искусства внимание сосредоточено на интеграции учебных дисциплин с непосредственной производственной деятельностью. Например, изучение художественной вышивки связано с региональной художественной традицией, что сопровождается посещениями этнографических отделов Рязанского краеведческого и Рязанского художественного музеев, где студенты изучают традиционные орнаментальные мотивы, документируют способы их применения в вышивке и декоративных изделиях, а затем используют собранный материал в учебных проектах и авторских композициях, что в полной мере реализует принцип практико-ориентированного обучения (рис. 1¹¹).

Важным элементом образовательного процесса является организация проектных мастерских, где создаются «сквозные» проекты, включающие все этапы профессиональной деятельности будущего художника: от сбора и анализа традиционного материала, разработки эскиза и до цифровой обработки орнамента, моделирования в компьютерных программах, ручного выполнения вышивки и, наконец, участия в региональных выставках и конкурсах, где работы студентов получают экспертную оценку и социальное признание, что соответствует современным требованиям к подготовке художников традиционного прикладного искусства.

При этом цифровизация образовательного процесса не подменяет традиционные практики, а расширяет диапазон художественного поиска: студенты осваивают компьютерную графику, программные комплексы для проектирования текстильных изделий и аддитивные технологии, которые позволяют им экспериментировать с новыми фактурами и композициями, не теряя при этом связи с традициями рязанской вышивки (рис. 2, 3).

¹¹ Рис. 1-4. Фото автора статьи.

Ключевой особенностью института является включение регионального компонента в образовательные программы: учебные курсы и практики «живого наследия» организованы в форме мастер-классов для взрослых и детей, занятия в музеях с анализом старинных образцов, что позволяет не только укреплять региональную идентичность студентов, но и повышать их востребованность на рынке труда, так как выпускники выходят с опытом реальной деятельности и с навыками творческого осмысления культурных кодов региона.

Рис. 2, 3. «Сквозной проект» – выполнение студентами отделения художественной вышивки манжет в рамках проекта «Мода с акцентом», коллекция «Хлопчик»

Рис. 4. Коллектив Рязанского института традиционного прикладного искусства проводит комплексное занятие в рамках федеральной инновационной площадки в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 106 г. Рязани

с рязанской вышивкой. Рязанский институт традиционного прикладного искусства на базе среднего профессионального образования закрепляет профессиональные умения, а обучение в вузе формирует уровень авторского мастерства. Это обеспечивает интеграцию образовательной системы региона и закрепление молодых художников традиционного прикладного искусства в регионе, что подтверждает эффективность сетевого взаимодействия образовательных структур (рис. 4).

Особое внимание уделяется формированию так называемых «длинных» образовательных траекторий, которые обеспечивают преемственность между школой, системой среднего профессионального образования, вузовской подготовкой и профессиональной деятельностью в области традиционных художественных промыслов: детские сады, детские художественные школы и центры дополнительного образования становятся площадками первичного знакомства

Сочетание традиционных форм обучения и инновационных педагогических практик, таких как индивидуальное кураторство проектов, проблемно-ориентированное обучение, исследовательская деятельность студентов и организация учебно-производственных мастерских, позволяет говорить о специфике Рязанского института традиционного прикладного искусства как об уникальной образовательной площадке, где художественная вышивка рассматривается одновременно как форма сохранения культурного наследия и как ресурс для развития современных творческих индустрий.

Следует отметить, что в рамках подготовки и защиты выпускных квалификационных работ, мастер-классов, организуемых на базе Рязанского института традиционного прикладного искусства, студенты демонстрируют не только высокий уровень технической подготовки, но и способность к концептуализации своих художественных идей. Например, в процессе подготовки выпускной квалификационной работы студенты не только исследуют историко-культурные и технологические особенности художественной вышивки, но и предлагают инновационные дизайнерские решения, интегрируя элементы цифрового моделирования, авторской стилизации и кросс-дисциплинарных подходов. Как отмечает К.И. Курбатова, именно синтез художественного мышления и новейших технологий становится залогом успешного формирования художественной идентичности в условиях современного образования [3, с. 282].

Особую роль в профессиональном образовании в формировании творческой индивидуальности играет индивидуализация образовательных маршрутов, которая реализуется благодаря малочисленности студенческих групп, тесному взаимодействию с кураторами и возможности выбора проектной траектории, соответствующей личным интересам и потенциалу обучающегося. В условиях такой индивидуализации преподаватели получают возможность формировать задания с учетом уровня подготовки и предпочтений студентов, предлагать расширенные ресурсы тем, кто испытывает трудности, а также стимулировать творческий рост более продвинутых обучающихся, что коррелирует с идеями Э.Ф. Зеера, который подчеркивает значимость компетентного подхода в реализации инновационного образования как механизма развития личности студента в условиях неопределенности и вариативности профессионального будущего [1, с. 19].

Значимым показателем эффективности выбранной инновационной стратегии является участие работ студентов института в конкурсах, грантовых программах и международных культурных проектах. Это ежегодно подтверждается признанием работ студентов как российскими, так и международными экспертами в области традиционных художественных промыслов. Этот факт не только свидетельствует о конкурентоспособности выпускников института на международной арене, но и подтверждает актуальность внедряемых педагогических инноваций как механизма формирования профессиональной мобильности и международной креативной идентичности.

Специфика художественного образования в Рязанском институте традиционного прикладного искусства заключается именно в практическом соединении культурного наследия и современных образовательных технологий, что позволяет формировать у студентов не только устойчивые профессиональные компетенции, но и навыки самостоятельного мышления, исследовательской инициативы и творческой ответственности, обеспечивая тем самым сохранение региональной художественной традиции и ее дальнейшее развитие в условиях новых социальных и технологических вызовов.

Литература

1. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход как фактор реализации инновационного образования / Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк. – Текст : электронный // Образование и наука. – Екатеринбург, 2011. – № 7 (86). – С. 33-46. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-kak-faktor-realizatsii-innovatsionnogo-obrazovaniya/viewer> (дата обращения: 12.08.2025).

2. Камнева С.Ю. Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в области художественной вышивки : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Камнева Светлана Юрьевна. – Санкт-Петербург, 2013. – 22 с. – Текст : непосредственный.

3. Курбатова К.И. Инновационные технологии в художественном образовании / К.И. Курбатова. – Текст : электронный // Искусство – диалог культур : сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, Грозный, 29 сентября 2020 года. – Грозный : Чеченский государственный педагогический университет, ИП Овчинников Михаил Артурович (Типография Алеф), 2020. – С. 278-284. – EDN: ACRRDY. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44598635_50267312.pdf (дата обращения: 10.08.2025).

4. Максимович В.Ф. Высшая школа народных искусств (академия) – инновационный центр развития высшего образования в традиционных художественных промыслах, формирования патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России / В.Ф. Максимович, Л.М. Ванюшкина, С.А. Тихомиров, О.В. Федотова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 1 (44). – С. 26-55. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-24-52. – EDN: EYQJRQ. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-06.pdf (дата обращения: 15.08.2025).

5. Сайфулина Е.В. Необходимость внедрения инноваций в процесс подготовки художника традиционного прикладного искусства / Е.В. Сайфулина. – Текст : непосредственный // Научное мнение. – Санкт-Петербург, 2013. – № 8. – С. 242-244. – EDN: RDDULF.

6. 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 (30). – С. 43-51. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00046. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-05.pdf (дата обращения: 13.08.2025).

References

1. Zeer E. F. Kompetentnostny`j podhod kak faktor realizacii innovacionnogo obrazovaniya / E. F., Zeer, E. E. Sy`manyuk. – Tekst : e`lektronny`j // Obrazovanie i nauka. – Ekaterinburg, 2011. – № 7 (86). – S. 33-46. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-kak-faktor-realizatsii-innovatsionnogo-obrazovaniya/viewer> (data obrashheniya: 12.08.2025).

2. Kamneva S. Yu. Formirovanie proektnoj kul`tury` studentov vy`sshej professional`noj shkoly` v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Kamneva Svetlana Yur`evna. – Sankt-Peterburg, 2013. – 22 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Kurbatova K. I. Innovacionny`e texnologii v xudozhestvennom obrazovanii / K. I. Kurbatova. – Tekst : e`lektronny`j // Iskusstvo – dialog kul`tur : sbornik materialov VI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Grozny`j, 29 sentyabrya 2020 goda. – Grozny`j : Chechenskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet, IP Ovchinnikov Mixail Arturovich (Tipografiya Alef), 2020. – S. 278-284. – EDN: ACRRDY. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44598635_50267312.pdf (data obrashheniya 10.08.2025).

4. Maksimovich V. F. Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya) – innovacionny`j centr razvitiya vy`sshego obrazovaniya v tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slax, formirovaniya patriotizma i grazhdanskogo samosoznaniya sredstvami tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov Rossii / V. F. Maksimovich, L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov, O. V. Fedotova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1 (44). – S. 26-55. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-24-52. – EDN: EYQJRQ. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-06.pdf (data obrashheniya: 15.08.2025).

5. Sajfulina E. V. Neobxodimost` vnedreniya innovacij v process podgotovki xudozhnika tradicionnogo prikladnogo iskusstva / E. V. Sajfulina. – Tekst : neposredstvenny`j. // Nauchnoe mnenie. – Sankt-Peterburg, 2013. – № 8. – S. 242-244. – EDN: RDDULF.

6. 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 (30). – S. 43-51. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00046. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-05.pdf (data obrashheniya: 13.08.2025).

Anisina S.Yu., director of the Ryazan institute of traditional applied arts – a branch of the Russian university of traditional art crafts, 3900461, Ryazan, Yesenina str., 12; e-mail: anisinasv@mail.ru

Shapovalova I.A., doctor of pedagogical sciences, professor, professor of the department of humanities at the institute of traditional applied arts – a Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhhalil' str., 14, corp. 2, e-mail: ia.shapovalova51@yandex.ru

Practice-oriented training in the field of artistic embroidery: educational programs at the Ryazan institute of traditional applied arts

Abstract. The article examines the specifics of professional education in the field of artistic embroidery in the Ryazan region and the transformation of artistic education under rapidly changing cultural and technological realities. Special attention is given to the experience of the Ryazan institute of traditional applied arts as an experimental platform for innovative pedagogical modeling. The conclusion about the necessity of a systematic approach to modernizing artistic education is substantiated.

Keywords: specifics of professional education in the field of artistic embroidery, innovations in education; art education; creative personality; cultural heritage; educational technology; systems pedagogy.

In the context of rapid development of information and communication technologies, globalization of cultural processes and increasing competition in the sphere of arts education, it becomes particularly important not only to transmit exemplary models of professional skill but also to develop practice-oriented training models for artists specializing in traditional applied arts who are capable of preserving and interpreting traditional artistic heritage while mastering contemporary methods of design and presentation of their works in digital environments.

Given this situation, reference to the experience of the Ryazan institute of traditional applied arts appears justified and methodologically productive since precisely this educational institution demonstrates readiness to implement practical innovations manifested through expansion of students' project activities, inclusion in curricula courses related to digital technology-based ornamental composition simulation and active collaboration with Ryazan centers of folk art crafts. This allows tracing the process of integrating cultural heritage with new pedagogical strategies.

Contemporary research in higher arts education emphasizes that innovation activity within universities has become an indispensable condition for forming and developing creative individuality among future artists in the field of applied arts. It involves actively engaging students in academic studies, scientific research, cultural enlightenment and experimental creative practices.

I.A. Shapovalova, analyzing the organization of industrial practice in the form of scientific research work, justifies the effectiveness of using scientific inquiry as a resource for unlocking students' creative potential. She highlights that the priority task of the university is to foster students' ability for self-assessment of creative achievements, conscious choice of research strategy and reflection on gained experience, which collectively contribute to personal maturity and professional identity formation. The presented system of assignments aimed at integrating scientific and educational components shows high efficiency in the academic environment conducive to the development of project-analytical thinking [6, p. 44-48].

E.V. Sayfulina considers innovations as a strategic vector for the development of arts education, paying particular attention to the need for involving students in activities related to organizing and implementing diploma projects within the framework of cultural tradition and artistic practice [5, p. 243]. In her opinion, introducing innovative methods contributes to shaping an active, research-oriented personality of an artist capable of independently choosing expressive means and conceptual understanding of the content of artistic expression [5, p. 244].

Research by I.A. Shapovalova and E.V. Sayfulina confirms that it is precisely a comprehensive approach encompassing research, project-based learning and traditional-artistic elements that creates favorable conditions for individual creative growth of learners.

Thus, innovative activity in an art university, considered as a purposeful and systemic process, opens up new horizons for the formation of a creative personality capable not only of mastering traditions but also interpreting them in current artistic forms, thereby defining the specificity of professional education in the field of artistic embroidery in the Ryazan region. Within the educational activities of the Ryazan institute of traditional applied arts, this specificity manifests itself in the organic combination of academic preparation methods with mastery of traditional embroidery techniques, ensuring sustainable development of regional higher schools of folk art crafts.

Professional education in the area of artistic embroidery in the Ryazan region is constructed as an integrative system where students' educational and creative activities focus on deep comprehension of folk art crafts traditions alongside incorporating modern project-based and technological approaches. This fosters the emergence of a new type of artist oriented towards synthesis of expertise and innovative thinking.

It should be emphasized that the specificity of arts education in the field of traditional applied arts lies not only in maintaining authenticity of traditional techniques but also in the capacity of the educational space to adapt these techniques to contemporary aesthetic and social realities, creating conditions for creative self-realization and professional identification of future artists. Thus, innovative activity permeating all levels of the educational process becomes a factor ensuring sustainable development of arts education in the region and the formation of a unique cultural phenomenon combining regional tradition and contemporary artistic discourse.

The specificity of professional education in the field of artistic embroidery in the Ryazan region is determined not only by preservation of stable values of traditional art crafts but also by targeted organization of the educational process focused on practical acquisition of embroidery skills combined with advanced forms of project-based, research and exhibition activities conducted by students, which, according to S.Yu. Kamneva, is a necessary condition for forming professional thinking in the realm of applied arts [2, p. 14].

Fig. 1. Students from the department of artistic embroidery at the Ryazan institute of traditional applied arts during a class session in the collections of the Ryazan state regional art museum named after I.P. Pozhalostin

At the Ryazan institute of traditional applied arts, emphasis is placed on integrating academic disciplines directly with production activities. For instance, studying artistic embroidery is linked to regional artistic traditions, accompanied by visits to ethnographic departments of the Ryazan local history museum and the Ryazan art museum. Here, students study traditional ornamental motifs, document their application in embroidery and decorative items and subsequently utilize collected materials in academic projects and original compositions. This fully implements the principle of practice-oriented education (Fig.1¹²).

An essential component of the educational process is the organization of project workshops where “throughout” projects are created, encompassing all stages of a future artist's professional activity – from collecting and analyzing traditional material, sketching designs, digitally processing ornaments, computer-aided textile product design, manual execution of embroidery, culminating in participation in regional exhibitions and competitions where student works receive expert evaluation and public recognition. This aligns with contemporary requirements for preparing artists in traditional applied arts.

While digitalization does not replace traditional practices, it expands the range of artistic exploration: students learn computer graphics, software complexes for designing textile products and additive manufacturing technologies. These tools allow experimentation with new textures and compositions without losing connection to the traditions of Ryazan embroidery (Figs. 2, 3).

A key feature of the institute is the incorporation of a regional component into its educational programs: courses and live heritage practices are organized in the form of masterclasses for adults and children, museum sessions involving analysis of antique samples. This not only strengthens students' regional identity but also enhances their employability because graduates emerge with real-world experience and skills in creatively interpreting the cultural codes of the region.

¹² Figs. 1 – 4. Photo by the authors of the article.

Fig. 2, 3. Through-project – creation of cuffs by students of the artistic embroidery department within the “Fashion with accent” project, collection “Khlopchik” (“Young man”)

Fig. 4. Collective of the Ryazan institute of traditional applied arts conducting a comprehensive lesson within the federal innovation platform at municipal budget preschool educational institution No. 106 in Ryazan

Special attention is paid to the formation of so-called “long-term” educational trajectories that ensure continuity between school, secondary vocational education systems, university-level training and professional activities in traditional art crafts. Kindergartens, children's art schools and additional education centers serve as platforms for initial acquaintance with Ryazan embroidery. The Ryazan institute of traditional applied arts builds upon these foundations at the level of secondary vocational education, consolidating professional skills,

while university education develops authorial mastery. This ensures integration of the regional educational system and retention of young artists in traditional applied arts within the region, confirming the effectiveness of network interaction among educational institutions (Fig. 4).

The combination of traditional teaching methods and innovative pedagogical practices such as individual project mentoring, problem-focused learning, student research activities and the establishment of educational-production workshops enables us to identify the uniqueness of the Ryazan institute of traditional applied arts as an exceptional educational hub where artistic embroidery serves simultaneously as a way to preserve cultural heritage and as a resource for developing modern creative industries.

It is worth noting that when preparing and defending final qualification papers, master classes organized at the Ryazan institute demonstrate that students exhibit not only a high level of technical proficiency but also the ability to conceptualize their artistic ideas. For example, in the course of preparing their

graduation thesis, students do more than merely investigate historical-cultural and technological features of artistic embroidery – they propose innovative design solutions, integrating elements of digital modeling, stylistic authorship and cross-disciplinary approaches. As K.I. Kurbatova notes, it is precisely the synthesis of artistic thought and cutting-edge technologies that guarantees successful formation of artistic identity in today's educational landscape [3, p. 282].

Individualization of educational paths plays a crucial role in professional education in nurturing creative individuality. This is realized due to small group sizes, close interaction with mentors and the opportunity to choose a project trajectory aligned with personal interests and potential. Under such individualized conditions, instructors can tailor assignments based on students' preparedness and preferences, provide extended resources for those facing challenges and stimulate creative growth in more advanced learners. This correlates with the ideas of E.F. Zeer, who underscores the significance of competency-based approaches in realizing innovative education as a mechanism for developing student personalities amidst uncertainty and variability of professional futures [1, p. 19].

A significant indicator of the effectiveness of the chosen innovative strategy is the participation of students' works in contests, grant programs and international cultural projects. Annually confirmed by Russian and international experts in traditional art crafts, this fact not only testifies to the competitiveness of the institute's graduates on the global stage but also validates the relevance of implemented pedagogical innovations as a mechanism for cultivating professional mobility and international creative identity.

The peculiarity of arts education at the Ryazan institute of traditional applied arts lies specifically in the practical fusion of cultural heritage and modern educational technologies. This approach enables students to acquire not only solid professional competencies but also skills in independent thinking, research initiative and creative responsibility, thus ensuring both the preservation of regional artistic traditions and their further evolution in response to new societal and technological challenges.

References

1. Zeer E. F. Kompetentnostny`j podxod kak faktor realizacii innovacionnogo obrazovaniya / E. F., Zeer, E. E. Sy`manyuk. – Tekst : e`lektronny`j // Obrazovanie i nauka. – Ekaterinburg, 2011. – № 7 (86). – S. 33-46. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-kak-faktor-realizatsii-innovatsionnogo-obrazovaniya/viewer> (data obrashheniya: 12.08.2025).

2. Kamneva S. Yu. Formirovanie proektnoj kul`tury` studentov vy`sshej professional`noj shkoly` v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Kamneva Svetlana Yur`evna. – Sankt-Peterburg, 2013. – 22 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Kurbatova K. I. Innovacionny`e texnologii v xudozhestvennom obrazovanii / K. I. Kurbatova. – Tekst : e`lektronny`j // Iskusstvo – dialog kul`tur : sbornik materialov VI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii,

Grozny`j, 29 sentyabrya 2020 goda. – Grozny`j : Chechenskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet, IP Ovchinnikov Mixail Arturovich (Tipografiya Alef), 2020. – S. 278-284. – EDN: ACRRDY. – URL:

https://elibrary.ru/download/elibrary_44598635_50267312.pdf (data obrashheniya 10.08.2025).

4. Maksimovich V. F. Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya) – innovacionny`j centr razvitiya vy`sshego obrazovaniya v tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slax, formirovaniya patriotizma i grazhdanskogo samosoznaniya sredstvami tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slav Rossii / V. F. Maksimovich, L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov, O. V. Fedotova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1 (44). – S. 26-55. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-24-52. – EDN: EYQJRQ. – URL:

https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-06.pdf (data obrashheniya: 15.08.2025).

5. Sajfulina E. V. Neobxodimost` vnedreniya innovacij v process podgotovki xudozhnika tradicionnogo prikladnogo iskusstva / E. V. Sajfulina. – Tekst : neposredstvenny`j. // Nauchnoe mnenie. – Sankt-Peterburg, 2013. – № 8. – S. 242-244. – EDN: RDDULF.

6. Shapovalova I. A. Nauchno-issledovatel`skaya deyatel`nost` kak resurs razvitiya tvorchestva budushhix xudozhnikov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva i narodny`x promy`slav / I. A. Shapovalova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 3 (30). – S. 43-51. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00046. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-05.pdf (data obrashheniya: 13.08.2025).

Кузнецов Н.Г., кандидат искусствоведения, член Союза художников России, заведующий кафедрой рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Kuznetsov N., candidate of arts sciences, member of the Union of artists of Russia, head of the department of drawing and painting at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Максимович В.Ф., академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, президент ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e-mail: vshni@mail.ru.

Maksimovich V.F., academician of the Russian academy of education, doctor of pedagogical sciences, professor, president at the Russian university of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: vshni@mail.ru

**Специфика композиционных построений в рисунке и живописи
в подготовке будущих художников нижнетагильской
декоративной росписи**
**Specific features of compositional structures in drawing and painting in
training future artists of nizhny tagil decorative painting**

Аннотация. В статье анализируются композиционные построения в рисунке и живописи при подготовке студентов, изучающих нижнетагильскую декоративную роспись. Рассматриваются такие понятия как, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм, контраст, тональные отношения, цветовые отношения, которые применяются в рисунке, живописи и проектировании изделий нижнетагильской декоративной росписи. Даются рекомендации по организации натуральных постановок натюрмортов для выполнения рисунков и живописных этюдов будущими художниками нижнетагильской декоративной росписи.

Ключевые слова: нижнетагильская декоративная роспись, рисунок, живопись, высшее образование, композиция, симметрия, асимметрия, масштаб, ритм, контраст, тональные отношения, цветовые отношения.

Abstract. This article analyzes compositional structures in drawing and painting during the preparation of students studying Nizhny Tagil decorative painting. Concepts such as symmetry and asymmetry, scale, rhythm, contrast, tonal relationships and color relationships are examined, which are used in drawings, paintings and design of products made in the style of Nizhny Tagil decorative painting. Recommendations are given for organizing still-life setups for creating

sketches and oil studies by future artists specializing in Nizhny Tagil decorative painting.

Keywords: nizhny tagil decorative painting, drawing, painting, higher education, composition, symmetry, asymmetry, scale, rhythm, contrast, tonal relationships, color relationships.

Подготовка высокопрофессиональных художников в области нижнетагильской декоративной росписи является важным фактором сохранения культурного кода России. Современный художник нижнетагильской декоративной росписи должен в совершенстве владеть техникой и технологией декоративной росписи, а также развитым композиционным мышлением [1, с. 197; 2, с. 152-153; 3, с. 211].

Знания и умения в области композиции формируются у студентов на занятиях по общей композиции и проектированию в области нижнетагильской декоративной росписи. Также основы знаний и умений в области композиционных построений формируются на занятиях по рисунку и живописи. Для обеспечения взаимосвязи между рисунком, живописью и проектированием необходимо установить те средства художественной выразительности, которые используются как в рисунке и живописи, так и в проектной деятельности в нижнетагильской декоративной росписи.

Нижнетагильская декоративная роспись отличается насыщенным колоритом и сложными, выразительными цветочными композициями. Композиции характеризуются ритмической ясностью, в которых для создания художественного образа применяется цветовой и тональный контраст [4]. Грамотно используются масштабные соотношения в изображаемых букетах: при изображении цветов выбираются три основных масштаба – крупный, средний и малый. Крупно изображаются цветы, которые являются центром композиции, как правило, 3-5 бутонов; цветы среднего и малого масштаба присутствуют в большем количестве, являясь живописным обрамлением центра композиции. Существенное значение при создании нижнетагильской росписи имеет интервал – композиционная пауза – как в изображении самого букета, так и между букетом и его орнаментальным обрамлением. Использование композиционных интервалов позволяет организовать ритм и добиться выразительного образа произведения.

В нижнетагильской росписи существуют две техники письма: маховая двухцветная роспись и многослойная роспись. Для произведений, выполненных в маховой двухцветной технике, характерны свои композиционные решения: разделение изображения на сектора и симметричное расположение изображаемых объектов, что придает изделию более декоративное, монументальное звучание [5]. В маховой двухцветной технике письма используются яркие и насыщенные цвета. Форма цветков, фруктов, овощей изображается более условно, используются насыщенные по цвету фоны. Например, фон может быть красным, синим, зеленым, часто встречаются секторные подносы, где фон состоит из различных по цвету секторов. В таком случае от художника требуется умение гармонизировать

контрастные и насыщенные цвета, грамотно выстраивая силуэт изображаемых букетов цветов (рис. 1¹³).

В маховой технике исполняются сюжетные композиции с фигурами людей: бытовые сцены, праздники, народные гуляния, чаепития и т.д. (рис. 2). Сюжетные композиции основаны на выразительном силуэте изображаемых фигур людей и предметов быта. Грамотно найденный силуэт помогает создать художественный образ в произведении.

Рис. 1. Поднос в технике маховой двухцветной нижнетагильской декоративной росписи

Рис. 2. Поднос «Чаепитие» в технике маховой двухцветной нижнетагильской декоративной росписи

Техника многослойной живописи близка к станковой живописи масляными красками, в композициях которой особое значение имеет тональное решение (рис. 3). Тон используется для создания эффекта глубины пространства.

Среди изделий с нижнетагильской декоративной росписью (рис. 1-3) можно выделить средства художественной выразительности при создании композиций: контраст, масштаб, силуэт, ритм, акцент, интервал, симметрия, асимметрия, тон, цвет, колорит. На рисунке 1 представлен поднос, выполненный в технике маховой двухцветной нижнетагильской декоративной росписи. Композиция росписи строится на контрасте светлых пятен цветов к темному, почти черному фону, что делает основной мотив, состоящий из трех цветов и расположенный в центре, «хорошо читаемым». Также важны масштабные соотношения изображаемого декоративного букета к размеру и форме подноса. Изображение букета не должно быть слишком мелким или слишком крупным, что может создавать впечатление фрагментарности. На данном подносе изображенный букет гармонично взаимосвязан с его формой и размером. Ритм всей декоративной композиции хорошо поддерживается орнаментом, который помогает акцентировать внимание на главном мотиве – цветочном букете.

¹³ Рис. 1-3. Фото из методического фонда кафедры лаковой живописи Российского университета традиционных художественных промыслов.

Рис. 3. Поднос в технике многослойной нижнетагильской декоративной росписи

Иначе строится композиция и колорит в нижнетагильской декоративной росписи, выполненной в технике многослойной масляной живописи. На рисунке 3 показан поднос, выполненный в технике многослойной масляной живописи, в котором колорит строится на сближенных тональных отношениях, в такой живописи важна «погруженность» изображаемого букета в пространство фона. Освещенность передается путем использования мягких касаний, когда края бутонов цветка мягко растворяются в фоне. Подобный эффект можно получить, использовав прозрачные, тонкие слои краски – лессировки.

Анализ художественных средств выразительности в нижнетагильской декоративной росписи позволяет сделать вывод о том, что большинство используемых композиционных приемов близки к приемам композиционных построений в рисунке и живописи с натуры. В процессе подготовки будущих художников нижнетагильской декоративной росписи необходимо определить те средства художественной выразительности в рисунке и живописи, изучение которых будет полезно для дальнейшего использования на занятиях по проектированию и мастерству.

Художник изображает объёмные предметы, расположенные в трехмерном пространстве на двухмерной плоскости листа, в результате чего графическое и живописное изображение предметов всегда будет более условным. Тон, цвет, контраст – выразительные средства рисунка и живописи, используемые при выполнении зарисовок и этюдов с натуры, не могут быть равнозначны реальному пространству, цвету в природе и солнечному свету. Для передачи своих наблюдений и созерцания природы художнику приходится использовать художественно-живописные обобщения.

Выявление специфики композиционных построений в рисунке и живописи предполагает уточнение самого термина «композиция». Термин образован от латинского слова «compositio» – соединение, составление частей в единый порядок. В любом виде искусств использование законов и принципов композиционных построений позволяет создать целостное завершённое произведение, яркий художественный образ.

Одной из главных задач проектирования произведений нижнетагильской росписи является создание проекта, в котором декоративное живописное изображение букета будет взаимосвязано с формой и масштабом изделия и представлять цельное художественное произведение.

Такая же задача должна ставиться перед студентами, изучающими нижнетагильскую роспись при выполнении рисунков и живописных этюдов с натуры. Изученные на занятиях по рисунку и живописи понятия, такие как симметрия и асимметрия, масштаб, ритм, контраст, тональные и цветовые отношения, позволяют добиться реализации художественно-композиционного замысла. В композиции графической и живописной работы выделяется основной мотив, который является композиционным центром (рис. 4¹⁴, 5).

Изучая композиционные построения необходимо рассматривать средства художественной выразительности, позволяющие создать «художественно грамотную» композицию. Симметрия в композиции соотносится с принципами построения формы в природе. В природе не бывает абсолютно симметричных по строению форм, всегда присутствуют легкие отклонения от математической симметрии. Одним из приемов достижения равновесия композиции в нижнетагильской декоративной росписи является использование симметрии за счет равенства темного и светлого, масштаба изображения деталей композиции, в результате чего уравниваются правая и левая части изображения относительно композиционного центра.

При организации постановки натюрморта для рисунка и живописи необходимо использовать принцип симметрии (рис. 5), чтобы в дальнейшем при выполнении учебного задания студент на практике усвоил принципы построения симметричных композиций [6, с. 89].

В нижнетагильской декоративной росписи можно встретить и асимметричные композиции. Асимметрия чаще всего проявляется в смещенном, относительно геометрического центра, композиционном центре цветочной росписи. В результате в декоративной росписи создается впечатление динамики. Для этой цели используют постановки с асимметричной композицией (рис. 6).

¹⁴ Рис. 4-9. Фото из методического фонда кафедры рисунка и живописи Российского университета традиционных художественных промыслов.

Рис. 4. Учебное задание по рисунку
«Рисунок натюрморта с включением
букета цветов»

Рис. 5. Учебное задание по живописи
«Живописный этюд натюрморт
с включением букета цветов»

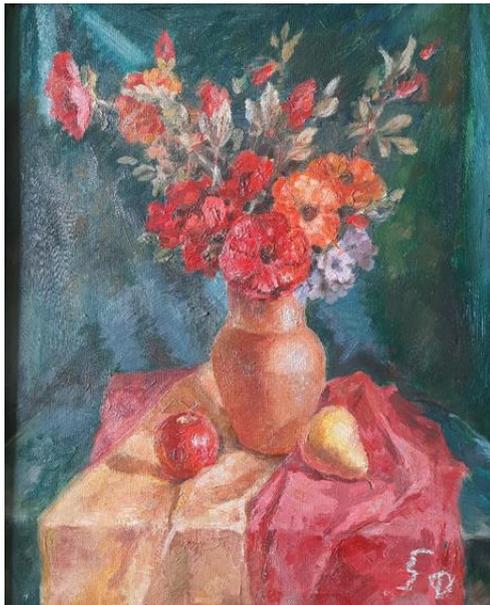

Рис. 6. Учебное задание по живописи
«Живописный этюд натюрморт
с включением букета цветов»
Симметричное расположение
композиции

Рис. 7. Учебное задание по живописи
«Живописный этюд натюрморт
с включением гипсовой розетки и букета
цветов» Асимметричное расположение
композиции

В нижнетагильской декоративной росписи важное значение имеет масштаб элементов живописного изображения, соотношенный с размером формата изделия, на котором выполняется роспись. Изображаемые предметы должны быть гармонично связаны масштабно с форматом изобразительной плоскости. Слишком крупные изображения предметов в формате создадут впечатление фрагментарности, а если изображения предметов неоправданно

маленькие, может возникнуть впечатление незавершенности и неуравновешенности. При выполнении натуральных постановок натюрмортов важно обращать внимание студентов на масштабные соотношения предметов в натюрмортах, полученные навыки в дальнейшем пригодятся при проектировании нижнетагильской декоративной росписи [7, с. 32; 8, с. 43].

Во многих видах искусства ритм играет важную и разнообразную роль. Само слово ритм происходит от греческого слова «rhythmos» – движение, такт. Ритм помогает выявить суть произведения, создать целостное и образное произведение. В нижнетагильской декоративной росписи ритм создает упорядоченность и чередование элементов живописного изображения. Зритель, воспринимая изображение, стремится упорядочить и обобщить видимые формы, свести их к простым геометрическим: кругу, квадрату, треугольнику. Использование геометрических фигур должно закладываться в схему организации живописной и графической постановки натюрморта (рис. 8, 9). Использование геометрических фигур в выстраивании ритма помогает выделить главное в композиции произведения и объединить элементы живописного изображения.

Рис. 8. Фотография постановки натюрморта с букетом цветов. Композиция постановки вписана в геометрический треугольник

Рис. 9. Фотография постановки натюрморта с букетом цветов. Композиция постановки вписана в геометрический квадрат

Еще одним важным элементом композиции является контраст, который основывается на противопоставлении масштаба (размера), тона, цвета, движения, фактуры, силуэта изображаемых предметов или частей в художественном произведении для усиления образного звучания работы.

В нижнетагильской декоративной росписи применяются два вида контрастов: ахроматические контрасты (световые) и хроматические контрасты (цветовые). В росписи ахроматический и хроматический контраст

применяются одновременно, что предполагает, что постановки натюрмортов для живописи должны быть контрастными по тону и цвету. Например, букет пионов, лепестки цветов которых имеют светло-розовую окраску, расположен на фоне темно-зеленых драпировок. В результате светлые бутоны цветов будут на темном фоне, что дает возможность достичь тонального контраста (контраста дополнительных цветов, красный – зеленый).

Выполняя подобные постановки, студенты будут решать задачи, максимально приближенные к задачам проектирования произведений нижнетагильской декоративной росписи.

Исследование позволило сделать следующие выводы:

✓ Художественные средства выразительности в композиционных построениях (*симметрия и асимметрия, масштаб, ритм, контраст, тональные отношения, цветовые отношения*) применяются как в рисунке и живописи, так и в проектировании изделий нижнетагильской декоративной росписи, что позволяет на занятиях по рисунку и живописи акцентировать внимание студентов на данных понятиях.

✓ Установление взаимосвязи художественных средств выразительности при организации композиционных построений в рисунке и живописи с проектной деятельностью в нижнетагильской декоративной росписи откроет пути для создания современных высокохудожественных изделий.

✓ Отбор и практическое использование понятий, терминов и определений в композиционных построениях для рисунка и живописи при подготовке будущих художников нижнетагильской декоративной росписи может быть использовано при дальнейшем совершенствовании учебно-методического комплекса кафедры рисунка и живописи.

Литература

1. Калмыкова М. С. Традиции и инновации нижнетагильской многослойной письма в выпускных квалификационных работах студентов кафедры декоративной росписи Высшей школы народных искусств (академии) / М. С. Калмыкова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 1 (40). – С. 197-204. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-1-197-204. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-23.pdf (дата обращения: 31.07.2025).

2. Калмыкова М. С. Особенности обучения студентов бакалавриата технике нижнетагильской многослойной росписи в Высшей школе народных искусств / М.С. Калмыкова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 2 (45). – С. 151-159. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-151-159. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-19.pdf (дата обращения: 31.07.2025).

3. Калмыкова М. С. Критериальное оценивание остаточных знаний студентов по профессиональным дисциплинам при освоении

нижнетагильской декоративной росписи в высшем образовании / М. С. Калмыкова – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 2 (49). – С. 210-219. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-210-219. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-29.pdf (дата обращения: 31.07.2025).

4. Голубева А. Н. Нижнетагильская декоративная роспись // Традиционное прикладное искусство : учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В 2-х частях. Ч. I / А. Н. Голубева ; под научной редакцией В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2015. – С. 191-200. – ISBN 978-5-906697-17-2. – Текст : непосредственный.

5. Куракина И. И. Теория и история традиционного искусства : учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть I / И. И. Куракина ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 160 с. – Текст : непосредственный.

6. Кузнецов Н. Г. Специфика живописной и графической постановки натюрморта в подготовке будущих художников по конкретным видам традиционных художественных промыслов / Н. Г. Кузнецов – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 2 (45). – С. 85-91. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-85-91. – EDN: NLSAPP. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-13.pdf (дата обращения: 31.07.2025).

7. Ломакин М. О. Академический рисунок: учебное пособие по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / М. О. Ломакин ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 136 с. : ил. – ISBN: 978-5-906697-27-1. – Текст : непосредственный.

8. Ломакин М. О. Декоративный рисунок: учебное пособие по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / М. О. Ломакин ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 66 с. : ил. – ISBN ISBN: 978-5-906697-53-0. – Текст : непосредственный.

References

1. Kalmykova M. S. Tradicii i innovacii nizhnetagil'skoj mnogoslujnoj pis'ma v vy'puskny'x kvalifikacionny'x rabotax studentov kafedry` dekorativnoj rospisi Vy'sshej shkoly` narodny'x iskusstv (akademii) / M. S. Kalmykova – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 1 (40). – S. 197-204. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-1-197-204. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-23.pdf (data obrashheniya: 31.07.2025).

2. Kalmykova M. S. Osobnosti obucheniya studentov bakalavriata tekhnike nizhnetagil'skoj mnogoslujnoj rospisi v Vy'sshej shkole narodny'x iskusstv / M.S. Kalmykova. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (45). – S. 151-159. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-151-159. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-19.pdf (data obrashheniya: 31.07.2025).

3. Kalmykova M. S. Kriterial'noe ocenivanie ostatochny'x znaniy studentov po professional'ny'm disciplinam pri osvoenii nizhnetagil'skoj dekorativnoj rospisi v vy'sshem obrazovanii / M. S. Kalmykova. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 2 (49). – S. 210-219. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-210-219. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-29.pdf (data obrashheniya: 31.07.2025).

4. Golubeva A. N. Nizhnetagil'skaya dekorativnaya rospis' // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo : uchebnik dlya bakalavrov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly». V 2-x chastyax. Ch. I / A. N. Golubeva ; pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2015. – S. 191-200. – ISBN 978-5-906697-17-2. – Tekst : neposredstvenny'j.

5. Kurakina I. I. Teoriya i istoriya tradicionnogo iskusstva : uchebno-naglyadnoe posobie dlya samostoyatel'noj i vneauditornoj raboty` studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly». Chast' I / I. I. Kurakina ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 160 s. – Tekst : neposredstvenny'j.

6. Kuznecov N. G. Specifika zhivopisnoj i graficheskoy postanovki natyurmorta v podgotovke budushhix xudozhnikov po konkretny'm vidam tradicionny'x xudozhestvenny'x promy'slov / N. G. Kuznecov – Tekst: e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (45). – S. 85-91. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-85-91. – EDN: NLSAPP. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-13.pdf (data obrashheniya: 31.07.2025).

7. Lomakin M. O. Akademicheskij risunok: uchebnoe posobie po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly» / M. O. Lomakin ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 136 s. : il. – ISBN: 978-5-906697-27-1. – Tekst : neposredstvenny'j.

8. Lomakin M. O. Dekorativny'j risunok : uchebnoe posobie po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly» / M. O. Lomakin ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 66 s. : il. – ISBN: 978-5-906697-53-0. – Tekst : neposredstvenny'j.

Kuznetsov N., candidate of arts sciences, member of the Union of artists of Russia, head of the department of drawing and painting at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Maksimovich V.F., academician of the Russian academy of education, doctor of pedagogical sciences, professor, president at the Russian university of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: vshni@mail.ru

Specific features of compositional structures in drawing and painting in training future artists of nizhny tagil decorative painting

Abstract. This article analyzes compositional structures in drawing and painting during the preparation of students studying Nizhny Tagil decorative painting. Concepts such as symmetry and asymmetry, scale, rhythm, contrast, tonal relationships and color relationships are examined, which are used in drawings, paintings and design of products made in the style of Nizhny Tagil decorative painting. Recommendations are given for organizing still-life setups for creating sketches and oil studies by future artists specializing in Nizhny Tagil decorative painting.

Keywords: nizhny tagil decorative painting, drawing, painting, higher education, composition, symmetry, asymmetry, scale, rhythm, contrast, tonal relationships, color relationships.

Training highly skilled artists in the field of Nizhny Tagil decorative painting is an important factor in preserving Russia's cultural code. A modern artist of Nizhny Tagil decorative painting must master the technique and technology of decorative painting, as well as have developed compositional thinking [1, p. 197; 2, pp. 152-153; 3, p. 211].

Knowledge and skills in the field of composition are formed in students during classes on general composition and design in the field of Nizhny Tagil decorative painting. Additionally, the foundations of knowledge and skills in the field of compositional constructions are formed during drawing and painting lessons. To ensure consistency between drawing, painting and design, it is necessary to identify those means of artistic expression that are used both in drawing and painting, as well as in design activities in Nizhny Tagil decorative painting.

Nizhny Tagil decorative painting is characterized by vibrant colors and complex, expressive floral compositions. These compositions feature rhythmic clarity, where color and tone contrasts are employed to create an artistic image [4]. Scale ratios are skillfully utilized when depicting bouquets: three main scales are chosen – the large, medium and small. Large-scale flowers serve as the centerpiece of the composition, typically consisting of 3-5 blooms; flowers depicted in medium and small scales appear more frequently, forming a painterly frame around the

central composition. An important aspect in creating Nizhny Tagil painting is the interval – a pause in composition – both within the depiction of the bouquet itself and between the bouquet and its ornamental framing. Employing compositional intervals helps organize rhythm and achieve an expressive representation of the artwork.

There are two writing techniques in Nizhny Tagil painting: swing bicolor painting and multilayer painting. For works executed in the swing bicolor technique, specific compositional solutions are characteristic: division of the image into sectors and symmetrical arrangement of objects depicted, giving the product a more decorative and monumental sound [5]. In the swing bicolor writing technique, bright and saturated colors are used. Flowers, fruits, vegetables are depicted in a more conventional manner and backgrounds of intense colors are often used. For example, the background may be red, blue, green and sector plates are commonly found, where the background consists of differently colored sectors. In this case, the artist must possess the ability to harmonize contrasting and vivid colors, constructing the silhouette of flower bouquets skillfully (Fig. 1¹⁵).

Swing technique is used to execute narrative compositions featuring human figures: everyday scenes, celebrations, folk festivities, tea parties, etc. (Fig. 2). Narrative compositions rely on expressive silhouettes of depicted human figures and household items. A properly constructed silhouette contributes significantly to creating an artistic image in the piece. Multilayer painting technique resembles easel painting with oil paints, where tonal resolution plays a crucial role in compositions (Fig. 3). Tone is used to create an effect of spatial depth.

Fig. 1. Tray in swing bicolor technique of Nizhny Tagil decorative painting

Fig. 2. Tray "Tea party" in swing bicolor technique of Nizhny Tagil decorative painting

Among items decorated with Nizhny Tagil decorative painting (Figs. 1-3), one can distinguish the following means of artistic expression in creating compositions: contrast, scale, silhouette, rhythm, accent, interval, symmetry, asymmetry, tone, color and color scheme. Figure 1 shows a tray painted in the swing

¹⁵ Figs. 1-3. Photos from the methodological fund of the department of lacquer painting at the Russian university of traditional art crafts.

bicolor technique of Nizhny Tagil decorative painting. The composition of the painting relies on the contrast between light-colored flower spots against a dark, almost black background, making the primary motif, composed of three colors and located centrally, “clearly visible”. Also critical are the proportional relationships between the size and shape of the decorative bouquet and the tray itself. The depicted bouquet should neither be too small nor too large, as this might give an impression of fragmentation. On this particular tray, the depicted bouquet is harmoniously integrated with its shape and size. The rhythm of the entire decorative composition is effectively supported by the ornamentation, which draws attention to the main motif – the floral bouquet.

Fig. 3. Tray in multilayer technique of Nizhny Tagil decorative painting

Composition and color palette differ in Nizhny Tagil decorative painting executed in the multilayer oil painting technique. Figure 3 depicts a tray painted in the multilayer oil painting technique, where the color palette is built upon close tonal relationships. In this type of painting, it is important to convey the sense of the depicted bouquet “being immersed” in the background space. Illumination is achieved through subtle touches, where the edges of flower buds gently dissolve into the background. Such effects can be obtained by applying transparent, thin layers of paint – glazing.

Analysis of artistic means of expression in Nizhny Tagil decorative painting leads to the conclusion that most of the used compositional techniques resemble methods of compositional construction in life-drawing and painting. In preparing future artists of Nizhny Tagil decorative painting, it is necessary to determine which means of artistic expression in drawing and painting will be beneficial for further use in design and mastery courses.

An artist represents volumetric objects situated in three-dimensional space on a two-dimensional sheet, resulting in graphic and pictorial representations always being more abstract. Tone, color and contrast – expressive tools of drawing and painting used in sketching and studies from nature – cannot fully correspond to real space, natural colors and sunlight. To convey their observations and contemplation of nature, artists resort to artistic-pictorial generalizations.

Identifying the specificity of compositional constructs in drawing and painting involves clarifying the term “composition” itself. Derived from the Latin word “composition” meaning joining parts together into a unified order, in any form of art, employing laws and principles of compositional structure allows creation of complete finished works, producing vibrant artistic images.

One of the principal tasks in designing pieces of Nizhny Tagil painting is to develop a project in which the decorative painted depiction of a bouquet integrates seamlessly with the item's form and scale, presenting a cohesive artistic work.

A similar task should be set before students studying Nizhny Tagil painting when performing drawings and oil studies from nature. Notions studied in drawing and painting classes, such as symmetry and asymmetry, scale, rhythm, contrast, tonal and color relationships, allow achieving realization of the artistic-compositional concept. In the composition of graphic and pictorial works, the main motif stands out, serving as the compositional center (Figs. 4¹⁶, 5).

When studying compositional structures, it is essential to consider the means of artistic expression that enable the creation of a “professionally competent” composition.

Fig. 4. Academic assignment in drawing:
"Still life drawing including a flower bouquet"

Fig. 5. Academic assignment in painting:
"Painting study of still life including a flower bouquet"

¹⁶ Figs. 4-9. Photos from the methodological fund of the department of drawing and painting at the Russian university of traditional art crafts.

Symmetry in composition corresponds to the principles of form construction in nature. Nature does not contain absolutely symmetric shapes; there are always slight deviations from mathematical symmetry. One method of achieving balance in compositions of Nizhny Tagil decorative painting is the use of symmetry based on equality of dark and light tones, scale of details in the composition, thereby balancing the right and left sides of the image relative to the compositional center.

When arranging a still life setting for drawing and painting, it is advisable to apply the principle of symmetry (Fig. 5) so that students, while completing their assignments, practically absorb the principles of constructing symmetrical compositions [6, p. 89].

Asymmetric compositions can also be encountered in Nizhny Tagil decorative painting. Asymmetry usually manifests itself in the shifted, relative to geometric center, compositional center of floral decoration. Consequently, dynamic impressions arise in decorative painting. For this purpose, arrangements with asymmetric compositions (Fig. 6) are used.

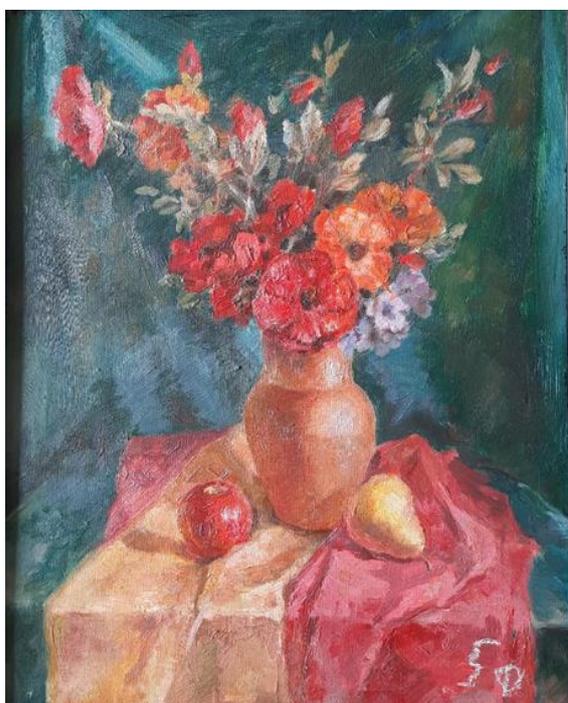

Fig. 6. Academic assignment in painting: "Painting study of still life including a flower bouquet". Symmetrical arrangement of composition

Fig. 7. Academic assignment in painting: "Painting study of still life including a plaster rosette and flower bouquet". Asymmetrical arrangement of composition

Scale of elements in Nizhny Tagil decorative painting holds great significance, relating to the format size of the object on which the painting is performed. Depicted subjects must be harmoniously scaled in relation to the format of the picture plane. Overlarge subject images would create a fragmentary impression, whereas disproportionately small ones might lead to feelings of incompleteness and imbalance. When executing still lifes, it is vital to draw students'

attention to scalings of objects, as these acquired skills will later prove useful in designing Nizhny Tagil decorative painting projects [7, p. 32; 8, p. 43].

Rhythm plays a crucial and varied role in many forms of art. The very word rhythm originates from the Greek “rhythmos”, meaning movement or beat. Rhythm aids in revealing the essence of a work, helping to create a coherent and imaginative piece. In Nizhny Tagil decorative painting, rhythm creates organization and alternation of elements in the painted image. Viewers tend to perceive images by seeking patterns and simplifications, reducing forms to simple geometries like circles, squares, triangles. Utilization of geometric shapes should be incorporated into the schema of arranging still-life compositions (Figs. 8, 9). Use of geometric figures in establishing rhythm assists in highlighting the main components of the composition and unifying elements of the painted image.

Fig. 8. Photograph of still life setup with flower bouquet. Composition enclosed within geometric triangle

Fig. 9. Photograph of still life setup with flower bouquet. Composition enclosed within geometric square

Another important element of composition is contrast, which is based on oppositions in terms of scale (size), tone, color, motion, texture and silhouette of depicted objects or parts in an artwork to intensify its figurative impact.

Two types of contrasts are used in Nizhny Tagil decorative painting: achromatic contrasts (light-based) and chromatic contrasts (color-based). Both achromatic and chromatic contrasts are simultaneously applied in painting, implying that still-life settings for painting should exhibit contrasts in tone and color. For instance, a peony bouquet with petals having pale pink coloring is positioned against a backdrop of dark green draperies. Light-colored blossoms against a dark background result in a tonal contrast (contrast of complementary colors, red-green).

By working on such setups, students address tasks closely aligned with the challenges of designing Nizhny Tagil decorative painting works.

The research allowed us to make the following conclusions:

✓ expressive artistic means in compositional structures (*symmetry and asymmetry, scale, rhythm, contrast, tonal and color relationships*) are applicable both in drawing and painting, as well as in designing products of Nizhny Tagil decorative painting. This enables focusing students' attention on these concepts during drawing and painting classes.

✓ establishing connections between expressive artistic means in compositional structures in drawing and painting with design activities in Nizhny Tagil decorative painting opens paths for creating modern, highly artistic products.

✓ selection and practical application of concepts, terms and definitions in compositional structures for drawing and painting in the preparation of future artists of Nizhny Tagil decorative painting can be utilized in further improvement of the curriculum and methodological framework of the drawing and painting department.

References

1. Kalmykova M. S. Tradicii i innovacii nizhnetagil'skoj mnogoslonoj pis'ma v vy'puskny'x kvalifikacionny'x rabotax studentov kafedry` dekorativnoj rospisi Vy'sshej shkoly` narodny'x iskusstv (akademii) / M. S. Kalmykova – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 1 (40). – S. 197-204. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-1-197-204. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-23.pdf (data obrashheniya: 31.07.2025).

2. Kalmykova M. S. Osobennosti obucheniya studentov bakalavriata texnike nizhnetagil'skoj mnogoslonoj rospisi v Vy'sshej shkole narodny'x iskusstv / M. S. Kalmykova – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (45). – S. 151-159. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-151-159. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-19.pdf (data obrashheniya: 31.07.2025).

3. Kalmykova M. S. Kriterial'noe ocenivanie ostatochny'x znanij studentov po professional'ny'm disciplinam pri osvoenii nizhnetagil'skoj dekorativnoj rospisi v vy'sshem obrazovanii / M. S. Kalmykova – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 2 (49). – S. 210-219. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-210-219. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-29.pdf (data obrashheniya: 31.07.2025).

4. Golubeva A. N. Nizhnetagil'skaya dekorativnaya rospis` // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo : uchebnik dlya bakalavrov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`». V 2-x chastyax. Ch. I / A. N. Golubeva ; pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2015. – S. 191-200. – ISBN 978-5-906697-17-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Kurakina I. I. Teoriya i istoriya tradicionnogo iskusstva : uchebno-naglyadnoe posobie dlya samostoyatel'noj i vneauditornoj raboty` studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`». Chast` I / I. I. Kurakina ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 160 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Kuznecov N. G. Specifika zhivopisnoj i graficheskoj postanovki natyurmorta v podgotovke budushhix xudozhnikov po konkretnym vidam tradicionnyx xudozhestvennyx promyslov / N. G. Kuznecov – Tekst: e`lektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (45). – S. 85-91. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-85-91. – EDN: NLSAPP. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-13.pdf (data obrashheniya: 31.07.2025).

7. Lomakin M. O. Akademicheskij risunok: uchebnoe posobie po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promysly`» / M. O. Lomakin ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 136 s. : il. – ISBN: 978-5-906697-27-1. – Tekst : neposredstvennyj.

8. Lomakin M. O. Dekorativnyj risunok : uchebnoe posobie po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promysly`» / M. O. Lomakin ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 66 s. : il. – ISBN: 978-5-906697-53-0. – Tekst : neposredstvennyj.

Лобов В.А., доцент кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Российского университета 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., associate professor of the department of professional disciplines at the institute of traditional applied arts – a Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, member of Moscow union of artists, 115573, Moscow, Musa Dzhhalil' str., 14, building 2; e-mail: lovladalex@mail.ru

Изображение элементов флоры в процессе обучения академической скульптуре и декоративной пластике малых форм будущих художников-ювелиров

Representation of floral elements in the process of academic sculpture training and decorative plastics for small forms among future jewelry artists

Аннотация. В статье исследуется роль изображения флоры в обучении художников-ювелиров, подчёркивается значимость флористических мотивов в академической скульптуре и декоративной пластике малых форм для развития творческого мышления и формирования индивидуального стиля. Анализируется важность предварительных зарисовок и эскизов, изучения структурных особенностей растений, передачи их пластики и движения, а также стилизации растительных форм в ювелирном искусстве. Обосновывается роль взаимосвязи содержания дисциплин «Академический рисунок», «Скульптура», «Декоративная пластика» и «Проектирование ювелирных изделий».

Ключевые слова: академическая скульптура, декоративная пластика малых форм, элементы флоры, скульптурное изображение растений, объём, рельеф, композиция, стилизация, ювелирное искусство.

Abstract. The article investigates the role of flora representation in the education of jewelry artists, emphasizing the significance of floristic motifs in academic sculpture and decorative plastic art for small forms to develop creative thinking and form an individual style. The importance of preliminary sketches and studies, analysis of plant structural features, depiction of their plastics and movement, as well as stylization of vegetal forms in jewelry art is analyzed. The interrelation between the content of disciplines such as “Academic drawing”, “Sculpture”, “Decorative plastic arts” and “Jewelry design projecting” is highlighted.

Keywords: academic sculpture, decorative plastic arts for small forms, floral elements, sculptural depiction of plants, volume, relief, composition, stylization, jewelry art.

Изображение элементов флоры в академической скульптуре и декоративной пластике малых форм является важным аспектом художественного образования, который требует глубокого анализа. В процессе обучения будущих художников-ювелиров флористические мотивы не только обогащают их творческий арсенал, но и способствуют развитию художественного мышления, формируя уникальный авторский стиль и подход к созданию произведений искусства.

Цель данной работы – исследование особенностей изображения флоры в контексте обучения академической скульптуре и декоративной пластике, выявление методов, способствующих более эффективному освоению этих элементов. Академическая скульптура служит фундаментом анализа и понимания живой формы, а декоративная пластика – инструментом ее творческой трансформации в художественный объект [6, с. 119]. Важным аспектом, влияющим на освоение заявленной темы является знакомство с флористическими мотивами в скульптурных произведениях, архитектурных интерьерах и экстерьерах, а также произведениях традиционных художественных промыслов [8, с. 10].

Актуальность темы обусловлена как растущим интересом к флористическим мотивам в современном искусстве, так и необходимостью их включения в образовательные программы.

Растительный мир – неисчерпаемый источник вдохновения для любого художника. Его формы, текстуры, ритмы и символика обладают уникальной притягательностью. Популярность флористических мотивов объясняется такими факторами, как:

- *эстетическая ценность*. Природа дарит совершенные линии, гармоничные пропорции и бесконечное разнообразие форм – от нежных лепестков до могучих ветвей. Эти природные образцы служат идеальным фундаментом для создания изящных и выразительных ювелирных изделий;

- *символическое значение*. Цветки, травы, кустарники издревле наделялись глубоким символизмом в различных культурах. Роза – символ любви, лилия – чистоты, лавр – победы. Понимание и умение передать эти смыслы через пластику делает ювелирное произведение многогранным и значимым;

- *техническая база*. Работа с растительными формами в скульптуре и пластике малых форм позволяет довести до высокой степени мастерства ключевые навыки, необходимые художнику-ювелиру: точность передачи деталей, умение работать с объемом, текстурой, а также создавать сложные композиции в миниатюре.

В рамках данной темы решались следующие задачи:

- выявить эффективные практические подходы к внедрению флористических элементов в учебный процесс;

- исследовать влияние особенностей воплощения флористических элементов на развитие индивидуального авторского стиля студентов;

- определить эффективные методические приемы передачи знаний о флоре;

- выявить пути улучшения образовательного процесса.

Данное исследование станет основой дальнейшего анализа и обсуждения особенностей изображения флоры в академической скульптуре и декоративной пластике.

В произведениях ювелирного искусства каждый элемент тщательно продуман и имеет значение. Каждая линия, форма и текстура в ювелирном украшении несут смысловую нагрузку, создавая гармоничное целое [7, с. 3]. В арсенале художника-ювелира важную роль играют растительные мотивы. Разнообразные цветки, изящные переплетения листьев и стеблей служат неиссякаемым источником вдохновения для создания украшений. Однако, чтобы перенести эту природную красоту в металл или камень, необходимо пройти важные этапы обучения.

Одним из таких этапов является обучение академической скульптуре и пластическому моделированию. Изучение и объемное изображение элементов флоры в академической скульптуре является неотъемлемой частью подготовки будущих художников-ювелиров, формируя их художественное видение, развивая технические навыки и обогащая творческий язык. Прежде чем приступить к объёмному изображению растений, необходима тщательная подготовительная работа: создание предварительных зарисовок и эскизов (рис. 1-3¹⁷).

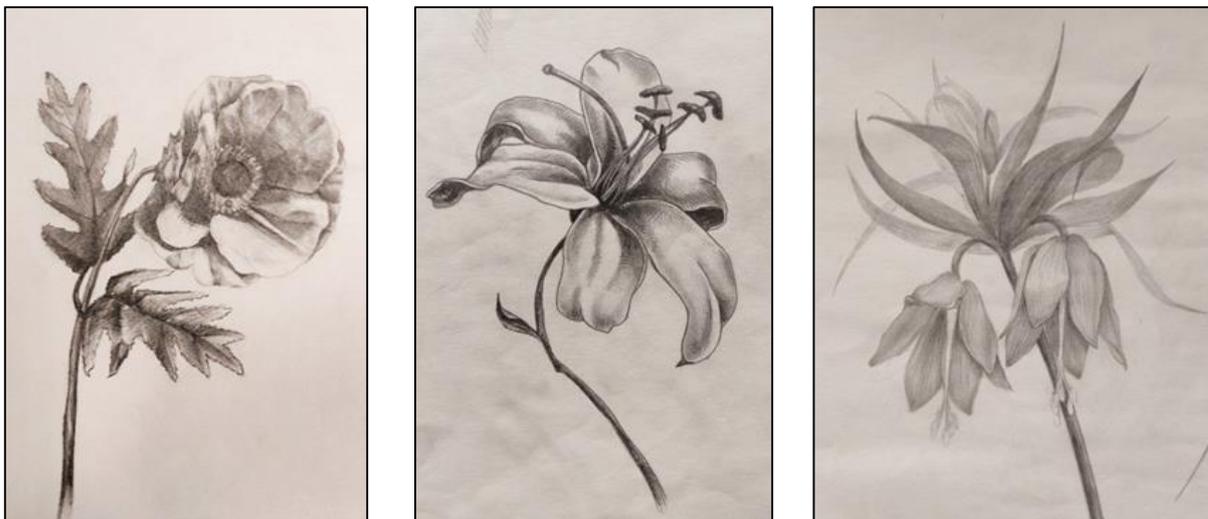

Рис. 1-3. Зарисовки цветов

Рассмотрим возможности, которые дает выполнение предварительных зарисовок и эскизов.

¹⁷ Рис. 1-12. Фото из методического фонда Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов.

✓ ***Понимание формы и структуры***

Природа предлагает бесконечное разнообразие форм, но каждая имеет внутреннюю логику и структуру. Предварительные зарисовки позволяют студентам не просто скопировать внешний вид растения, но и глубоко понять его строение: как изгибаются стебли, как располагаются лепестки, как формируются прожилки на листьях. Этот процесс анализа помогает разложить сложную форму на более простые элементы, что принципиально важно для последующего скульптурного моделирования.

✓ ***Наблюдение и анализ***

Современные студенты привыкли к быстрым поверхностным изображениям, не всегда основанным на изучении формы. Первая задача – научить их наблюдать, рассматривать, замедлять взгляд. И начинать лучше не с мгновенных зарисовок, а с наблюдения. Глядя на растение или цветок, отмечать, как изгибаются прожилки, где образуются уплотнения, как меняется контур и силуэт. Выполняя зарисовки, студент учится видеть цветок как единое целое, состоящее из совокупности отдельных частей, каждая из которых имеет свою форму, объем и текстуру, изображать различные ракурсы и перспективы, что необходимо при создании более динамичных и реалистичных скульптурных композиций [4, с. 11].

✓ ***Развитие композиционного мышления***

Ювелирное изделие – это не набор отдельных элементов, а гармоничная композиция. Предварительные зарисовки и эскизы служат площадкой экспериментов с расположением, масштабом и взаимодействием различных растительных мотивов.

На этапе эскизирования можно быстро перебрать множество вариантов, прежде чем приступить к более трудоемкому процессу скульптурного моделирования. Это позволяет найти наиболее удачное и выразительное решение для будущего украшения. Эскизы помогают представить, как различные растительные элементы будут сочетаться друг с другом, создавая единый законченный образ [1, с. 9]. Это может быть как реалистичное изображение одного цветка, так и стилизованная композиция из нескольких растений.

✓ ***Трансформация идеи и ее материальное воплощение***

Эскиз – мост между абстрактной идеей и ее материальным воплощением. Он служит своего рода чертежом для автора, позволяя заранее продумать, как будет выглядеть конечный результат.

В эскизах можно наметить основные объемы, тени и свет, что поможет в дальнейшем придать скульптуре необходимую глубину и выразительность. Даже на стадии эскиза можно начать продумывать мелкие детали: текстуру лепестков, форму тычинок или изгибы листьев. Это позволит избежать ошибок на более поздних этапах работы.

Переход от рисунка к объемной лепке является отражением действительности, воспроизводимым в скульптурном материале, имеющем пространственные характеристики. Становится очевидным, что недостаточно

рассматривать растение только с одной стороны, а следует практиковать «круговую лепку» – когда работа ведется одновременно со всех ракурсов.

Академическая скульптура и декоративная мелкая пластика становятся фундаментом, на котором строится умение передавать живую красоту растений в материале.

Академическая скульптура, как основа художественного образования, закладывает фундамент для понимания формы, объема и пропорций. На начальных этапах обучения художников-ювелиров академическая скульптура играет ключевую роль в формировании базовых навыков работы с объемом и пропорциями. Применительно к изображению флоры это означает:

- *изучение структурных особенностей.* Студенты учатся анализировать строение растений – от корневой системы до мельчайших лепестков. Это включает понимание того, как стебель поддерживает лист, как формируется бутон, как цветок раскрывается. Они изучают структуру стебля, листьев, лепестков, бутонов, их пропорциональность относительно друг друга. Студенты учатся наблюдать и анализировать, как свет и тень играют на поверхности природных форм, а также видеть не просто плоскую форму, а трехмерный объект, имеющий вес и объем, занимающий своё пространство;

- *передача пластики и движения.* Даже статичные растения обладают внутренней динамикой. Изучение академической скульптуры помогает передать изгибы стеблей, мягкость лепестков, грациозность листьев [2, с. 80.]. Это достигается через понимание линий, ритма и баланса в композиции;

- *работа с материалом.* На этом этапе студенты осваивают

Рис. 4. О. Илин. Рельеф.
Лепка цветов с натуры. 2018 г.

скульптурные материалы – пластилин, гипс. Они учатся чувствовать их податливость, текстуру, способность передавать тонкие детали. Это

закладывает основу для будущей работы с металлом, который требует совершенно иного подхода, но понимание пластичности материала остается фундаментальным;

- *композиционные решения.* На учебных занятиях по академической скульптуре студенты учатся строить гармоничные композиции.

При работе с растительными мотивами это может проявляться в создании букетов, венков, гирлянд, где каждый элемент должен быть органично вписан в общее целое (рис. 4). Важно научиться балансировать между детализацией и общей выразительностью формы [5];

- *изучение классических образцов.* Анализ античных и ренессансных скульптур, где растительные орнаменты играли значительную роль, помогает студентам понять принципы стилизации и декоративности, которые впоследствии будут применены в ювелирном искусстве.

✓ *Особенности изображения флоры в декоративной пластике малых форм*

Декоративная пластика малых форматов, тесно связанная с ювелирным искусством, характеризуется трансформацией растительных мотивов, обусловленной масштабом и назначением будущих изделий.

В малых формах нет необходимости передавать все мельчайшие детали природного объекта [10, с. 7], поэтому ключевым решением становится стилизация – упрощение и обобщение растительных форм с сохранением при этом их узнаваемости и выразительности (рис. 5-6).

Рис. 5, 6. Графическая декоративная стилизация растений

Рис. 7. Т. Зиновьева. Декоративная растительная композиция. 2024 г.

Художник-ювелир должен уметь выделить главное, подчеркнуть характерные черты растения, придав ему декоративный характер (рис. 7).

Задачи, которые ставятся перед обучающимися при создании рельефов с декоративным решением растительных форм, очень близки к тем, что ставятся при проектировании ювелирных изделий. В обоих случаях важна эстетическая составляющая, которая должна гармонично сочетаться с художественным замыслом. При создании изделий необходимо учитывать не только материалы и технологии, но и культурные контексты, в которых они будут

восприниматься. На первый план выходят принципы художественного обобщения. Происходит смысловой отбор выразительных приёмов, с

помощью которых добивается большая выразительность композиционного решения. Определяется, какие характеристики растения являются важными для его узнавания, а какие могут быть опущены. Работа с силуэтом становится ключевым инструментом – именно он формирует первое визуальное впечатление от будущего ювелирного украшения.

Освоение орнаментальных ритмов позволяет организовать элементы композиции в систему (рис. 8-9).

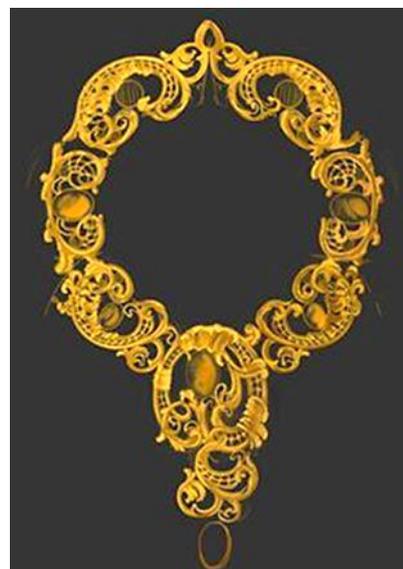

Рис. 8, 9. Е. Помазов. Разработки ювелирных украшений.
Семестровые работы. 2025 г.

Академический анализ природной ритмики переходит на новый уровень художественного осмысления и структурирования [3]. Разработка серии эскизов, основанных на одном растительном мотиве, открывает перед студентами широкий спектр возможностей для стилизации.

Каждое произведение должно быть уникальным, отражая индивидуальность автора и его видение. В этом процессе важна тщательная проработка деталей, ведь именно они способны придать изделию характер и выразительность. Использование различных техник и приемов позволяет создавать многослойные композиции, которые привлекают внимание и вызывают эмоции (рис. 11-12).

Таким образом, как в декоративной пластике, так и в ювелирном искусстве, ключевым моментом является поиск баланса между формой и содержанием, что делает каждое изделие не просто предметом, а настоящим произведением искусства.

Будущий художник-ювелир должен понимать, как растительные формы будут выглядеть в металле, камне, эмали. Это требует знания свойств материалов, их пластичности и возможности обработки. Например, тонкие стебли могут быть выполнены из проволоки, а листья – из листового металла, с последующей гравировкой или эмалированием.

Декоративная пластика малых форм всегда ориентирована на создание функциональных ювелирных изделий – брошей, подвесок, серег, колец.

Рис. 10. Е. Сорокина.
Брошь «Волшебной
розы красота».
Выпускная
квалификационная
работа. 2025 г.

Рис. 11. А. Серов. Колье «Цветы».
Выпускная квалификационная работа.
2005 г.

Рис. 12. Н. Леонов.
Брошь «Букет».
Выпускная
квалификационная
работа. 2002 г.

Растительные элементы в ювелирных изделиях должны не только выглядеть эстетически привлекательно, но и быть безопасными в использовании. Они не должны цепляться за одежду или кожу, а также быть устойчивыми к механическим повреждениям, таким как царапины, изгибы или поломки. Эти требования ограничивают сложность и объемность композиции, а также форму и размеры отдельных растительных деталей.

Предложенная поэтапная система – это мост между традицией и новаторством. Традиция – это академическая школа, дающая фундаментальные знания. Академическая база не сковывает фантазию, а дает ей надежную опору. Новаторство включает в себя свободу самовыражения, проведение экспериментов и создание уникального авторского стиля. При этом стилизация перестает быть простым упрощением, а становится осмысленным преобразованием растительных форм.

Эффективное обучение будущих художников-ювелиров изображению флоры требует интегративного подхода, поскольку эта тема органично объединяет несколько ключевых дисциплин профессиональной подготовки.

На учебных занятиях по академическому рисунку обучающиеся осваивают строение растений, законы светотени, перспективу и пропорции, учатся передавать текстуру лепестков, листьев и стеблей с максимальной достоверностью. В процессе обучения у них развивается способность замечать и точно передавать природные формы во всех их деталях и нюансах.

Выполняя учебные задания по дисциплине «Декоративный рисунок», обучающиеся осваивают приёмы стилизации, обобщения и орнаментального построения растительных мотивов, подвергая их сознательной трансформации. При этом важно не просто скопировать натуру, а выявить её ритмическую структуру, выделить ключевые элементы, перевести объёмные

формы в плоскостные, подчинить форму декоративному замыслу. Такие навыки востребованы в проектировании ювелирных изделий, где флоральные мотивы часто становятся основой композиции ювелирных украшений, например кольца, броши или колье.

На занятиях по академической скульптуре студенты лепят растительные формы из пластилина, изучая основные принципы работы с объёмным и рельефным формообразованием. Студенты, осваивая декоративную пластику малых форм, учатся подбирать оптимальный масштаб элементов композиции для проектируемого ювелирного украшения, продумывать фактуры и переходы поверхностей, учитывать особенности материалов, таких как металл, эмаль, ювелирные камни. При этом особенно ясно проявляется связь между наблюдением природы и творческим преобразованием: например, тонкий венчик цветка может стать ажурным обрамлением для ювелирного камня, а завиток листа – эргономичной застёжкой.

Таким образом, взаимосвязь учебных дисциплин, рассмотренных выше, становится основой подготовки художника-ювелира:

- академический рисунок даёт точность видения форм, объёмов, пропорций;

- декоративный рисунок формирует язык стилизации;

- академическая скульптура является основой для анализа и понимания растительных форм [6, с. 119].

- декоративная пластика служит инструментом для творческой трансформации растительных форм в художественный объект.

Только синтез этих компонентов позволяет студенту создавать ювелирные изделия с флоральными мотивами, которые одновременно узнаваемы (благодаря знанию строения растительных форм) и художественно выразительны (благодаря умению трансформировать растительные формы). Интегративный подход исключает фрагментарность обучения, формируя целостное профессиональное мышление, где наблюдение, анализ и творчество действуют как единый процесс.

Академическая база не сковывает фантазию, а даёт ей надёжную опору. Предлагаемая последовательность объединяет учебные дисциплины в единый цикл, обеспечивая постепенный переход от наблюдения натуры к созданию образа авторского ювелирного украшения. Когда студент понимает, как на самом деле устроен цветок, его фантазии обретают убедительность и глубину. Стилизация перестаёт быть простым упрощением – становится осмысленным преобразованием.

Изображение элементов флоры в процессе обучения академической скульптуре и декоративной пластике малых форм является неотъемлемой частью подготовки будущих художников-ювелиров. Эти дисциплины закладывают фундамент для понимания формы, объёма, текстуры и пропорций, развивают наблюдательность и художественное мышление [9, с. 328]. Они позволяют обучающимся не просто копировать природу, а творчески переосмысливать её, создавая изящные, выразительные

и гармоничные ювелирные изделия, которые будут радовать глаз и нести в себе частицу живой красоты мира растений.

Литература

1. Аширова А. А. Стилизация и трансформация природных форм : методические указания / А. А. Аширова. – Бишкек : КРСУ, 2015. – 48 с. – Текст : непосредственный.

2. Бесчастнов Н. П. Изображение растительных мотивов : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» / Н. П. Бесчастнов. – Москва : ВЛАДОС, 2008. – 175 с. – ISBN 978-5-691-01207-5. – Текст : непосредственный.

3. Голубева О. Л. Основы композиции : учебник для студентов образовательных учреждений высшего и среднего художественного образования, изучающих курс «Основы композиции». – [2-е издание] / О. Л. Голубева. – Москва : Искусство, 2004. – 119 с. – ISBN 5-85200-417-0. – Текст : непосредственный.

4. Кравцов Д. В. Учебная дисциплина «Академический рисунок» в высшем образовании будущих художников-ювелиров в области традиционного прикладного искусства / Д. В. Кравцов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2016. – № 2 (17). – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXLUFoewruH_3uxfCi1fPxU7evSfbV0oFwVnG5eu7a-RPWV4vlgR99O0UUwtpWzT37kK95k3k5Ywyk6Jbj3mcfDZgyGduKOhs6NKk7GOOwar78P-n6t-A2GKvqb34DiVds60LVtQKA%3D%3D%3Fsign%3DnrYc_zyJoRmpJCqrzSAnbhlhEdSMESTOa9d3gNJT9qo%3D&name=Kravtsov.doc&nosw=1 (дата обращения: 24.11.2025).

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: 19.09.2025). – Текст : электронный.

6. Лобов В. А. Этапы обучения будущих художников традиционного прикладного искусства трансформации академической скульптурной формы в декоративную / В. А. Лобов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 1 (44). – С. 117-128. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-117-128. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-12.pdf (дата обращения: 19.09.2025).

7. Лобов В. А. Преподавание дисциплины «Декоративная мелкая пластика» студентам, изучающим традиционное прикладное искусство // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2017. – № 4 (22). –

С. 17-21. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2017_4/4.Lobov.pdf (дата обращения: 19.11.2025).

8. 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. – 2016. – № 2 (16). – С. 50-59. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXIUFoewruOCUp89N2UvKvb9fKCRemnDXFFPKEzfT_TH18c4k_Rtirr2CzpxYZQOO5IWBYYiMlmUrhNwqtLioDtdqh0p3Au9MHF6PIFow7o2QI31buYSZcYdJGi4Dkw9hoDGBD0QPHWA%3D%3D%3Fsign%3De-vZaZk09k56G-daQpzxrkHNmK8F7Epyv-gHXTWrz1A%3D&name=Lobov.doc&nosw=1 (дата обращения: 19.09.2025).

9. Лобов В. А. Значение анималистической темы в обучении будущих художников-ювелиров на занятиях по академической скульптуре и декоративной пластике малых форм / В. А. Лобов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 1 (52). – С. 320-331. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-320-331. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-38.pdf (дата обращения: 24.11.2025).

10. Ломакин М. О. Декоративный рисунок как способ формирования композиционного и творческого мышления у будущих художников традиционного прикладного искусства / М. О. Ломакин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2016. – № 4 (19). – С. 88-97. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXIUFoewruBSOos-DWcMyAIUAhOkcLUxM-4PyZ-nj609bfkWX3wCA3JFqGK1m8DMhfPgpLbCB4L_yllMLpGftDyZxobrjMHBPP7GDVwvxu0fIn_bJSNRRqMz_CkFk4WByEYqPivgeyw%3D%3D%3Fsign%3DmrXRecLrZ49d_5nTE_xRsCe7T2tgJFV5kya0EPTKBu8%3D&name=10.Lomakin.doc&nosw=1 (дата обращения: 24.11.2025).

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. Beschastnov N. P. Izobrazhenie rastitel`ny`x motivov : uchebnoe posobie dlya studentov vuzov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki diplomirovanny`x specialistov «Xudozhestvennoe proektirovanie izdelij tekstil`noj i legkoj promy`shlennosti» / N. P. Beschastnov. – Moskva : VLADOS, 2008. – 175 s. – ISBN 978-5-691-01207-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Golubeva O. L. Osnovy` kompozicii : uchebnik dlya studentov obrazovatel`ny`x uchrezhdenij vy`sshego i srednego xudozhestvennogo obrazovaniya, izuchayushhix kurs «Osnovy` kompozicii». – [2-e izdanie] /

O. L. Golubeva. – Moskva : Iskusstvo, 2004. – 119 s. – ISBN 5-85200-417-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Kravczov D. V. Uchebnaya disciplina «Akademicheskij risunok» v vy`sshem obrazovanii budushhix xudozhnikov-yuvelirov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / D. V. Kravczov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2016. – № 2 (17). – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXIUfoewruH_3uxfCi1fPxU7evSfbV0oFwVnG5eu7a-RPWV4vlgrR99O0UUwtpWzT37kK95k3k5Ywyk6Jbj3mcfDZgyGduKOhs6NKk7GOOwar78P-n6t-A2GKvqb34DiVds60LVtQKA%3D%3D%3Fsign%3DnrYc_zyJoRmpJCqzSAnbhIhEdSMESTOa9d3gNJT9qo%3D&name=Kravtsov.doc&nosw=1 (data obrashheniya: 24.11.2025).

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: 19.09.2025). – Tekst: e`lektronny`j.

6. Lobov V. A. E`tapy` obucheniya budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva transformacii akademicheskoy skul`pturnoj formy` v dekorativnuyu / V. A. Lobov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1 (44). – S. 117-128. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-117-128. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-12.pdf (data obrashheniya: 19.09.2025).

7. Lobov V. A. Prepodavanie discipliny` «Dekorativnaya melkaya plastika» studentam, izuchayushhim tradicionnoe prikladnoe iskusstvo // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2017. – № 4 (22). – S. 17-21. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2017_4/4.Lobov.pdf (data obrashheniya: 19.11.2025).

8. 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. – 2016. – № 2 (16). – S. 50-59. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXIUfoewruOCUp89N2UvKvb9fKCRemnDXFFPKezfT_TH18c4k_Rtirr2CzpxYZQOO5IWBYYiMlmUrhNwqtLioDtdqh0p3Au9MHF6PIFow7o2QI31buYSZcYdJGi4Dkw9hoDGBD0QPHWA%3D%3D%3Fsign%3De-vZaZk09k56G-daQpzxrKHNmk8F7Epyv-gHXTWrz1A%3D&name=Lobov.doc&nosw=1 (data obrashheniya: 19.09.2025).

9. Lobov V. A. Znachenie animalisticheskoy temy` v obuchenii budushhix xudozhnikov-yuvelirov na zanyatiyax po akademicheskoy skul`pture i dekorativnoj plastike malyx form / V. A. Lobov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 320-331. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-320-331. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-38.pdf (data obrashheniya: 24.11.2025).

10. Lomakin M. O. Dekorativny`j risunok kak sposob formirovaniya kompozicionnogo i tvorcheskogo my`shleniya u budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva / M. O. Lomakin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2016. – № 4 (19). – S. 88-97. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXIUFoewruBSOos-DWcMyAIUAhOkcLUxM-4PyZ-nj609bfkWX3wCA3JFqGK1m8DMhfPgpLbCB4L_ylLMLpGftDyZxo6rjMHBPP7GDVwvxu0fIn_bJSNRRqMz_CkFk4WByEYqPivgeyw%3D%3D%3Fsign%3DmrXRecLrZ49d_5nTE_xRsCe7T2tgJFV5kya0EPTKBu8%3D&name=10.Lomakin.doc&nosw=1 (data obrashheniya: 24.11.2025).

Lobov V.A., associate professor of the department of professional disciplines at the institute of traditional applied arts – a Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, member of Moscow union of artists, 115573, Moscow, Musa Dzhaliil' str., 14, building 2; e-mail: lovladalex@mail.ru

Representation of floral elements in the process of academic sculpture training and decorative plastics for small forms among future jewelry artists

Abstract. The article investigates the role of flora representation in the education of jewelry artists, emphasizing the significance of floristic motifs in academic sculpture and decorative plastic art for small forms to develop creative thinking and form an individual style. The importance of preliminary sketches and studies, analysis of plant structural features, depiction of their plastics and movement, as well as stylization of vegetal forms in jewelry art is analyzed. The interrelation between the content of disciplines such as “Academic drawing”, “Sculpture”, “Decorative plastic arts” and “Jewelry design projecting” is highlighted.

Keywords: academic sculpture, decorative plastic arts for small forms, floral elements, sculptural depiction of plants, volume, relief, composition, stylization, jewelry art.

The representation of floral elements in academic sculpture and decorative plastic arts for small forms is a significant aspect of artistic education that requires thorough analysis. In the educational process of future jewelry artists, floristic motifs not only enrich their creative arsenal but also contribute to the development of artistic thinking, forming a unique authorial style and approach to creating works of art.

The aim of this work is to investigate the peculiarities of flora representation within the context of learning academic sculpture and decorative plastic arts, identifying methods that facilitate more effective mastery of these elements. Academic sculpture serves as a foundation for analyzing and understanding living forms, while decorative plastic arts act as a tool for their creative transformation into an artistic object [6, p. 119]. An important factor influencing the study of the theme is familiarity with floristic motifs in sculptural works, architectural interiors and exteriors, as well as traditional art crafts [8, p. 10].

The relevance of the topic stems from both the growing interest in floristic motifs in contemporary art and the necessity of incorporating them into educational programs.

The plant world is an inexhaustible source of inspiration for any artist. Its forms, textures, rhythms and symbolism possess a unique appeal. The popularity of floristic motifs can be explained by several factors:

- *Aesthetic value.* Nature provides perfect lines, harmonious proportions, and infinite variety of shapes – from delicate petals to mighty branches. These natural examples serve as an ideal basis for creating elegant and expressive jewelry pieces;

- *Symbolic meaning.* Flowers, grasses, shrubs have been endowed with deep symbolism across various cultures since ancient times. For example, roses represent love, lilies signify purity, laurel stands for victory. Understanding and conveying these meanings through plastic expression makes a piece of jewelry multifaceted and meaningful;

- *Technical foundation.* Working with botanical forms in academic sculpture and decorative plastic arts develops essential skills required by jewelry artists: precision in detailing, ability to handle volume and texture and creation of complex compositions on a miniature scale.

Within the framework of this subject, the following tasks were addressed:

- identify effective practical approaches to integrating floristic elements into the educational process;

- investigate how the specific characteristics of implementing floristic elements influence the development of students' individual authorial styles;

- determine efficient methodological techniques for imparting knowledge about flora;

- reveal ways to improve the educational process.

This research will serve as a foundation for further analysis and discussion regarding the particularities of representing flora in academic sculpture and decorative plastic arts.

In jewelry artworks, every element is carefully thought out and carries significance. Each line, shape and texture in a jewelry piece contributes to its overall harmony [7, p. 3]. Floristic motifs play a crucial role in the repertoire of jewelry artists. Various flowers, graceful intertwining leaves and stems provide endless sources of inspiration for creating adornments. However, transferring this natural beauty into metal or stone necessitates passing through essential stages of learning.

One such stage involves studying academic sculpture and plastic modeling. Learning and volumetric representation of floral elements in academic sculpture is an integral part of preparing future jewelry artists, shaping their artistic vision, developing technical skills and enriching their creative language. Before embarking on three-dimensional depictions of plants, careful preparatory work is necessary: creating preliminary sketches and drafts (Figs. 1-3¹⁸).

Let's consider the opportunities provided by making preliminary sketches and drafts.

✓ *Understanding form and structure*

Nature offers an infinite variety of forms, each with its own internal logic and structure. Preliminary sketches allow students not just to copy the external appearance of a plant but to deeply understand its construction: how stems curve, how petals are arranged, how veins form on leaves. This analytical process helps

¹⁸ Figs. 1-12. Photo from the methodological fund at the institute of traditional applied arts – a Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts.

break down complex forms into simpler components, which is fundamentally important for subsequent sculptural modeling.

Figs. 1-3. Flower sketches

✓ ***Observation and analysis***

Modern students often rely on quick surface-level images without fully engaging in the study of form. The first task is to teach them observation – to look closely, slow down their gaze. It's better to start not with instant sketches but with focused observation. When looking at a plant or flower, note how the veins bend, where thickenings occur, how contours change. Through sketching, students learn to see the flower as a unified whole composed of separate parts, each having its own shape, volume and texture. They practice drawing different angles and perspectives, which is essential when creating dynamic and realistic sculptural compositions [4, p. 11].

✓ ***Development of compositional thinking***

A piece of jewelry isn't merely a collection of isolated elements – it's a harmonious composition. Preliminary sketches and drafts serve as experimental platforms for exploring arrangement, scale and interaction of diverse floral motifs.

During the sketching phase, one can quickly explore numerous options before moving on to the more labor-intensive process of sculptural modeling. This allows finding the most successful and expressive solution for the future decoration. Sketches help visualize how different floral elements will interact with each other, creating a cohesive final image [1, p. 9]. This could range from a realistic depiction of a single flower to a stylistically rendered composition featuring multiple plants.

✓ ***Transformation of idea into material realization***

Sketching acts as a bridge between abstract ideas and their material realization. It serves as a blueprint for the artist, allowing them to preconceive what the final result will look like.

Through sketches, one can outline main volumes, shadows and light, which will later enhance the depth and expressiveness of the sculpture. Even at the sketching stage, it's possible to begin planning fine details: the texture of petals, the

shape of stamens, or the curves of leaves. This prevents errors during later stages of work.

Transitioning from drawings to three-dimensional modeling reflects reality reproduced in sculptural materials with spatial qualities. It's evident that viewing a plant from just one angle isn't sufficient; instead, "circular molding" should be practiced – working simultaneously from all viewpoints.

Academic sculpture and decorative small-scale plastic arts become foundational for mastering the skill of translating the vibrant beauty of plants into tangible materials.

Academic sculpture, as the cornerstone of artistic education, establishes the fundamentals of understanding form, volume and proportion. At early stages of training for jewelry artists, academic sculpture plays a pivotal role in building basic skills related to working with volume and proportions. Specifically concerning floral representations, this means:

- *study of structural characteristics*. Students learn to analyze the structure of plants – from root systems to tiny petals. This includes understanding how the stem supports the leaf, how buds form and how flowers bloom. They study the structure of stems, leaves, petals, buds and their proportional relationships to each other. Students train themselves to observe and analyze how light and shadow play on the surfaces of natural forms, seeing not just flat shapes but three-dimensional objects with weight and volume occupying their own space;

Fig. 4. O. Ilin. Relief. Modeling flowers from nature. 2018.

- *conveyance of plasticity and movement*. Even static plants possess inner dynamics. Studying academic sculpture aids in capturing the curvature of stems, softness of petals and elegance of leaves [2, p. 80]. This is achieved through comprehension of lines, rhythm and balance in composition;

- *work with materials*. During this stage, students gain experience with sculptural materials such as clay and plaster. They learn to feel their flexibility, texture and capacity to render subtle details. This builds a foundation

for future work with metals, which require a completely different approach, yet the understanding of material plasticity remains fundamental;

- *composition solutions*. During academic sculpture classes, students learn to construct harmonious compositions. When working with floral motifs, this manifests itself in creating bouquets, wreaths, garlands, where each element must fit organically into the overall design (Fig. 4). It is important to find a balance between detail and general expressiveness of form [5];

- *study of classical samples*. Analyzing classical antique and Renaissance sculptures, where floral ornaments played a significant role, helps students grasp principles of stylization and ornamentation that will later be applied in jewelry art.

✓ *Features of representing flora in small-scale decorative plastics*

Small-format decorative plastics, closely linked to jewelry art, involve transforming floral motifs based on the scale and purpose of future items. There is no need to capture every minute detail of a natural object [10, p. 7]; therefore, key solutions include stylization – simplifying and generalizing floral forms while preserving their recognizability and expressiveness (Figs. 5-6).

Figs. 5, 6. Graphic decorative stylization of plants

Fig. 7. T. Zinovyeva. Decorative plant composition. 2024

A jewelry artist needs to highlight the essentials, emphasize characteristic traits of a plant and give it a decorative quality (Fig. 7).

Tasks set for learners when creating reliefs with decorative solutions for plant forms are very similar to those involved in designing jewelry. Both cases prioritize aesthetic aspects that must harmoniously align with the artistic concept. When crafting jewelry, consideration must extend beyond materials and technologies to encompass cultural contexts in which they will be perceived. Principles of artistic generalization come to the forefront. A selection of expressive techniques takes place to achieve greater expressiveness in compositional decisions. It becomes clear which plant characteristics are vital for recognition and which ones may be omitted. Silhouette work emerges as a critical instrument – the silhouette forms the initial visual impression of the future jewelry item.

Mastering ornamental rhythms enables organizing compositional elements into a system (Figs. 8-9).

Fig. 8, 9. E. Pomazov. Jewelry design developments. Semester works. 2025.

An academic analysis of natural rhythmic patterns transitions to a new level of artistic interpretation and structuring [3]. Developing a series of sketches based on a single floral motif opens up a wide spectrum of possibilities for stylization. Each artwork should be unique, reflecting the author's personality and perspective. Careful attention to detail is crucial because it gives character and expressiveness to the piece. Utilizing various techniques and methods creates layered compositions that attract attention and evoke emotions (Figs. 11-12).

Thus, whether in decorative plastics or jewelry art, finding a balance between form and content is paramount, turning each piece into something more than just an object – a true work of art.

Future jewelry artists must comprehend how floral forms will appear in metal, stone, enamel. This requires knowledge of material properties, their plasticity and processing capabilities. For instance, thin stems might be made from wire, while leaves could be fashioned from sheet metal, followed by engraving or enameling.

Small-scale decorative plastics always focus on creating functional jewelry items – brooches, pendants, earrings, rings. Floral elements in jewelry must not only look aesthetically pleasing but also be safe to use. They shouldn't catch clothing or skin and should resist mechanical damage, such as scratches, bending or breaking. These requirements limit complexity and bulkiness of compositions, as well as the shape and size of individual floral details.

The proposed step-by-step system bridges tradition and innovation. Tradition refers to the academic school providing fundamental knowledge. The academic base doesn't constrain imagination but rather gives it solid support. Innovation encompasses freedom of self-expression, experimentation and formation of a unique personal style. Here, stylization ceases to be mere simplification but transforms into thoughtful reinterpretation of floral forms.

Fig. 10. E. Sorokina.
Brooch “Beauty of
magic rose”.
Graduation
qualification work.
2025

Fig. 11. A. Serov. Necklace “Flowers”.
Graduation qualification work. 2005

Fig. 12. N. Leonov.
Brooch “Bouquet”.
Graduation qualification
work. 2002

Effective teaching of future jewelry artists in floral representation demands an integrative approach, as this topic naturally unites several core professional preparation disciplines.

During academic drawing lessons, students acquire knowledge of plant construction, laws of chiaroscuro, perspective and proportions. They learn to portray the texture of petals, leaves and stems with maximum accuracy. Throughout the learning process, their ability to notice and accurately reproduce natural forms in all their intricate details and nuances develops.

When completing assignments in the discipline of “Decorative drawing”, students master techniques of stylization, generalization and ornamental construction of floral motifs, deliberately transforming them. Importantly, the goal is not simply to replicate nature but to reveal its rhythmic structure, highlight key elements, translate three-dimensional forms into two-dimensional ones and subordinate form to decorative intent. Such skills are highly sought after in jewelry design, where floral motifs frequently serve as the foundation for jewelry compositions, such as rings, brooches or necklaces.

During academic sculpture sessions, students model plant forms using clay, exploring primary principles of working with volumetric and relief formations. As they delve into small-scale decorative plastics, students learn to select the optimal scale of composition elements for planned jewelry designs, think through textures and surface transitions and take into account material characteristics such as metal, enamel and gemstones. The connection between observing nature and creative transformation becomes particularly apparent here – for instance, a delicate corolla of a flower might transform into a filigree frame for a precious stone, while a leaf curl could become an ergonomic clasp.

Therefore, the interconnection of academic subjects discussed above forms the foundation of training for jewelry artists:

- academic drawing provides precision in perceiving forms, volumes and proportions;
- decorative drawing develops the language of stylization;
- academic sculpture serves as a foundation for analyzing and comprehending plant forms [6, p. 119];
- decorative plastic arts function as tools for creatively transforming plant forms into artistic objects.

Only the synthesis of these components enables students to create jewelry pieces with floral motifs that are simultaneously identifiable (thanks to knowledge of plant structures) and artistically expressive (through the ability to transform plant forms). An integrated approach eliminates fragmentary learning, fostering holistic professional thinking where observation, analysis and creativity operate as a unified process.

The academic foundation does not restrict imagination but rather provides reliable support. The suggested sequence integrates academic disciplines into a single cycle, ensuring a gradual transition from observing nature to creating original jewelry designs. When a student understands the actual structure of a flower, their imaginative creations gain credibility and depth. Stylization stops being simple simplification and becomes deliberate transformation.

Representing floral elements in the course of academic sculpture and small-scale decorative plastic arts is an indispensable component of training future jewelry artists. These disciplines lay the groundwork for understanding form, volume, texture and proportion, enhancing observational skills and artistic thinking [9, p. 328]. They enable students not just to duplicate nature but to creatively reimagine it, producing elegant, expressive and harmonious jewelry pieces that delight the eye and carry a touch of the living beauty of the plant world.

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. Beschastnov N. P. Izobrazhenie rastitel`ny`x motivov : uchebnoe posobie dlya studentov vuzov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki diplomirovanny`x specialistov «Xudozhestvennoe proektirovanie izdelij tekstil`noj i legkoj promy`shlennosti» / N. P. Beschastnov. – Moskva : VLADOS, 2008. – 175 s. – ISBN 978-5-691-01207-5. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Golubeva O. L. Osnovy` kompozicii : uchebnik dlya studentov obrazovatel`ny`x uchrezhdenij vy`sshego i srednego xudozhestvennogo obrazovaniya, izuchayushhix kurs «Osnovy` kompozicii». – [2-e izdanie] / O. L. Golubeva. – Moskva : Iskusstvo, 2004. – 119 s. – ISBN 5-85200-417-0. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Kravczov D. V. Uchebnaya disciplina «Akademicheskij risunok» v vy`sshem obrazovanii budushhix xudozhnikov-yuvelirov v oblasti tradicionnogo

prikladnogo iskusstva / D. V. Kravczov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2016. – № 2 (17). – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXIUFoewruH_3uxfCi1fPxU7evSfbV0oFwVnG5eu7a-RPWV4vlgrR99O0UUwtpWzT37kK95k3k5Ywyk6Jbj3mcfDZgyGduKOhs6NKk7GOOwar78P-n6t-A2GKvqb34DiVds60LVtQKA%3D%3D%3Fsign%3DnrYc_zyJoRmpJCqrzSAnbhlhEdSMESTOa9d3gNJT9qo%3D&name=Kravtsov.doc&nosw=1 (data obrashheniya: 24.11.2025).

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: 19.09.2025). – Tekst: e`lektronny`j.

6. Lobov V. A. E`tapy` obucheniya budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva transformacii akademicheskoy skul`pturnoj formy` v dekorativnuyu / V. A. Lobov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1 (44). – S. 117-128. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-117-128. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-12.pdf (data obrashheniya: 19.09.2025).

7. Lobov V. A. Prepodavanie discipliny` «Dekorativnaya melkaya plastika» studentam, izuchayushhim tradicionnoe prikladnoe iskusstvo // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2017. – № 4 (22). – S. 17-21. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2017_4/4.Lobov.pdf (data obrashheniya: 19.11.2025).

8. 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. – 2016. – № 2 (16). – S. 50-59. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXIUFoewruOCUp89N2UvKvb9fKCRemnDXFFPKEzft_TH18c4k_Rtirr2CzpxYZQOO5IWBYYiMlmUrhNwqtLioDtdqh0p3Au9MHF6PIFow7o2QI31buYSZcYdJGi4Dkw9hoDGBD0QPHWA%3D%3D%3Fsign%3De-vZaZk09k56G-daQpzxrkHNMk8F7Epyv-gHXTWrz1A%3D&name=Lobov.doc&nosw=1 (data obrashheniya: 19.09.2025).

9. Lobov V. A. Znachenie animalisticheskoy temy` v obuchenii budushhix xudozhnikov-yuvelirov na zanyatiyax po akademicheskoy skul`pture i dekorativnoj plastike maly`x form / V. A. Lobov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 320-331. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-320-331. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-38.pdf (data obrashheniya: 24.11.2025).

10. Lomakin M. O. Dekorativny`j risunok kak sposob formirovaniya kompozicionnogo i tvorcheskogo my`shleniya u budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva / M. O. Lomakin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2016. – № 4 (19). – S. 88-97. – URL:

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXIUfoewruBSOos-DWcMyAIUAhOkcLUxM-4PyZ-nj609bfkWX3wCA3JFqGK1m8DMhfPgpLbCB4L_ylLMLpGftDyZxo6rjMHBPP7GDVwvxu0fIn_bJSNRRqMz_CkFk4WByEYqPivgeyw%3D%3D%3Fsign%3DmrXRecLrZ49d_5nTE_xRsCe7T2tgJFV5kya0EPTKBu8%3D&name=10.Lomakin.doc&nosw=1 (data obrashheniya: 24.11.2025).

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

УДК 74:745

Дунаева Н.Ю., кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональных дисциплин Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», член Московского союза художников, 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, д. 33; e-mail: fhpu@mail.ru

Dunayeva N.Yu., candidate of pedagogical sciences, member of the Moscow union of artists, associate professor of the department of professional disciplines at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – a branch of the Russian university of traditional art crafts, 141052, Moscow region, Fedoskino village, Lukutinskaya street, 33; e-mail: fhpu@mail.ru

**Тематические постановки в программе обучения рисунку будущих
художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи
The role of thematic compositions in academic drawing teaching for the
professional development of fedoskino lacquer miniature painters**

Аннотация. В статье рассматриваются традиции и современное состояние преподавания дисциплины «Академический рисунок» в подготовке художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Особое внимание уделено исторической преемственности методов обучения рисунку от лукутинского периода (XIX в.) до реализации высшего образования в данной области традиционного прикладного искусства в XXI в. Особое внимание уделяется взаимосвязи «Академического рисунка» с другими профильными дисциплинами, такими как «Проектирование» и «Исполнительское мастерство». Показано, что систематическое выполнение рисунков тематических постановок способствует развитию профессиональных навыков, аналитического мышления и формированию художественного вкуса будущих мастеров лаковой миниатюрной живописи.

Ключевые слова: федоскинская лаковая миниатюрная живопись, рисунок, тематическая постановка, малоформатный рисунок, двухфигурная постановка.

Abstract. The article examines the traditions and current state of teaching the discipline "Academic drawing" in the training of artists specializing in Fedoskino lacquer miniature painting. Particular attention is paid to the historical continuity of drawing teaching methods from the Lukutinsky period (19th century) to the implementation of higher education in this field of traditional applied art in the 21st

century. Special emphasis is placed on the relationship between "Academic drawing" and other specialized disciplines, such as "Design" and "Performance skills". It is shown that systematic execution of drawings of thematic compositions contributes to the development of professional skills, analytical thinking and the formation of artistic taste in future masters of lacquer miniature painting.

Keywords: Fedoskino lacquer miniature painting, drawing, thematic composition, small-format drawing, two-figure composition.

Развитие системы непрерывного профессионального образования делает актуальной проблему обновления содержания подготовки будущих художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Это обусловило потребность в системном анализе и теоретическом обобщении сложившейся практики обучения. В данном контексте актуальной задачей становится разработка новых учебных программ, учитывающих особенности подготовки бакалавров [9, с. 4].

В обновлении нуждается и содержание такой фундаментальной в высшем образовании дисциплины, как «Академический рисунок». Необходимость модернизации программы и уточнения системы заданий неоднократно подчёркивалась в научной литературе, посвященной анализу исторических традиций и современному состоянию обучения рисунку художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи [2, с. 76].

Существовавшие до настоящего времени программы по дисциплине «Академический рисунок» имели ряд недоработок:

- недостаточно структурированная и продуманная система академических заданий;
- отсутствие содержательной взаимосвязи с другими профильными предметами, такими как «Проектирование» и «Исполнительское мастерство»;
- несоответствие между высокой сложностью практических заданий и количеством часов, предусмотренных учебным планом для их освоения [3, с. 52].

В настоящее время в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи – филиале Российского университета традиционных художественных промыслов – значимая роль отводится дисциплине «Академический рисунок», дающей сумму знаний и умений реалистического изображения натуры. Однако актуальной задачей высшего образования при подготовке будущих художников лаковой миниатюрной живописи является не только формирование пространственного видения и совершенствование мастерства в рисунке, но и развитие умения мыслить образами, композиционного мышления, навыков аналитического восприятия натуры, ее художественно-творческого преобразования [4].

Для понимания истоков современной специфики обучения дисциплине «Академический рисунок» необходимо обратиться к исторической традиции, которая зародилась еще в XIX веке. Изделия фабрики Лукутиных украшались рисунками, копирующими литографии, гравюры, лубки, эстампы, картины известных русских художников. На табакерках и других вещах также

выполнялись копии портретов с «чрезвычайной верностью и сходством» [8, с. 281]. Все изделия фабрики производились с рисунками «исключительно в русском стиле и вкусе» [8, с. 281]. Лукутинские мастера к середине XIX века прославились созданными ими сюжетами, в которых отражалась повседневная жизнь крестьян, праздники и трудовые будни русской деревни: «Хоровод», «Русская пляска в харчевне», «Крестьянское семейство», «Ожидание», «Отдых», «Крестьянская пирушка», «Барщина», «Рыбу удят», «После сенокоса», «На побывку», «Тройки»: летняя и зимняя и др. [5].

Обучению рисованию мастеров-миниатюристов всегда уделялось первостепенное значение. В XIX веке при П.В. Лукутине в с. Данилково была создана школа для художников-живописцев. В ней обучалось до 20 человек. Лучших мастеров Лукутины отправляли учиться в Московское Строгановское училище, что обеспечивало преемственность традиций академического обучения [8, с. 218].

В советское время традиции подготовки художников лаковой миниатюрной живописи были продолжены в Федоскинском училище лаковой миниатюрной живописи.

В 1960–1990-е гг. в Федоскинском училище лаковой миниатюрной живописи курс академического рисунка включал такие задания, как рисование простых предметов (овощи, фрукты, геометрические тела: куб, конус, пирамида и т.д.) и графическое изображение фигуры человека. В программу были включены задания по изображению натюрмортов, гипсовых розеток, частей лица головы Давида, гипсовая «обрубковка» головы человека, гипсовые слепки головы античной статуи и портреты, а также тематические постановки на темы: «Спорт» (рис. 1¹⁹), «Крестьянский труд», «Деревенский быт», «Музыка» (рис. 2, 3).

Помимо учебных аудиторных заданий в программе по рисунку было и выполнение творческой самостоятельной работы «Портрет художника» (рис. 4). Это мог быть автопортрет или портрет однокурсника. Художник обычно изображался в интерьере мастерской.

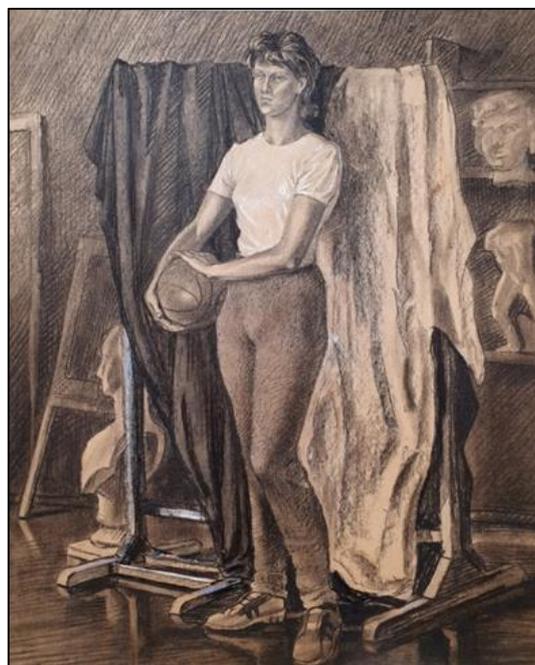

Рис. 1. Учебная тематическая постановка «Женская фигура в интерьере». 1980-е гг.
Бумага тонированная, уголь, мел

¹⁹ Рис. 1-12. Фото из архива Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов».

Рис. 2. Учебная тематическая постановка. 1970-е гг.
Бумага, карандаш

Рис. 3. Учебная тематическая постановка.
1980-е гг. Бумага, карандаш

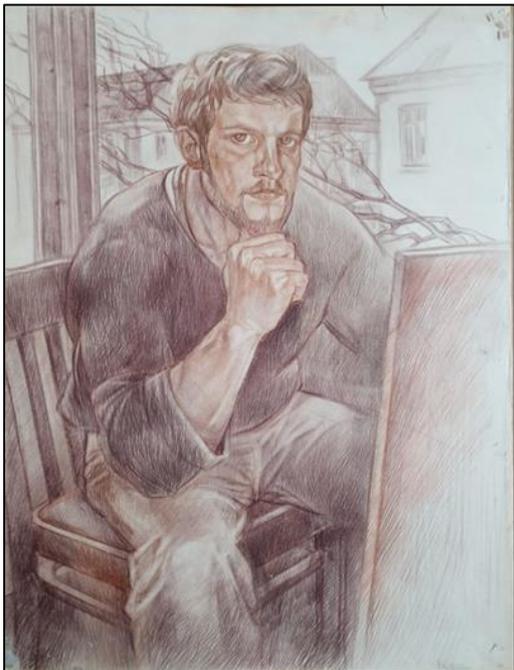

Рис. 4. А. Кошеренко. Автопортрет.
1986 г. Бумага, сепия, сангина

Перед студентом ставились следующие задачи:

- найти интересное композиционное решение портрета художника и выполнить эскизы по воображению, отражающие в целом композицию будущей работы;
- подобрать предметы для постановки и окружения художника;
- определить точку зрения, с которой образ художника будет наиболее выразительно смотреться.

Процесс работы над рисунком с натуры состоял из нескольких этапов:

- компоновка изображения учебной постановки;
- линейно-конструктивное построение предметов и фигуры;
- моделировка формы тоном с учётом её положения в пространстве;

- проработка деталей и выявление главного объекта изображения в композиции – художника [1].

При выполнении рисунка тематической постановки от студента требовалось не только показать мастерство в построении предметов, моделировки формы, передаче пространства, но также продемонстрировать способность к созданию целостного художественного образа. Опыт, приобретенный в процессе выполнения сложных тематических рисунков, помогал студентам в

разработке творческих композиций на дисциплинах «Проектирование» и «Исполнительское мастерство».

Изображение постановки на тему «В мастерской художника» является творческим процессом, необходимым при подготовке художников традиционных художественных промыслов. Как отмечает Н.Г. Кузнецов, различные типы творческой деятельности (миметическое, аналоговое, бисоциативное, интуитивное) могут быть эффективно интегрированы в задания по академическому рисунку для развития профессиональных навыков [6, с. 185].

В настоящее время академический рисунок имеет фундаментальное значение для профессионального становления художника федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

Главной задачей обучения академическому рисунку становится не только развитие пространственного и аналитического мышления, но и формирование способности к художественному преобразованию натуры.

Программа дисциплины «Академический рисунок» включает разделы, изучая которые студенты выполняют натюрморты различной степени сложности: тематический натюрморт с включением изделий федоскинской лаковой миниатюрной живописи и малоформатное его решение, сложные тематические натюрморты «Античность» и «Чаепитие в интерьере» (рис. 5).

При освоении содержания тем дисциплины «Исполнительское мастерство» студенты осваивают технику федоскинской лаковой миниатюры, выполняя натюрморты с цветами и фруктами, а также композиции на тему «Чаепитие», которые являются традиционными сюжетами произведений федоскинских мастеров.

Работа над постановками с включением изделий народных художественных промыслов помогает студентам осваивать основы композиции, приемы трактовки формы, передачу светотеневых отношений, нюансов цвета, необходимых для последующего выполнения сюжетов и натюрмортов в технике федоскинской лаковой миниатюры. Таким образом обеспечивается взаимосвязь учебных заданий между дисциплинами «Академический рисунок» и «Исполнительское мастерство». Эта практика служит наглядным подтверждением идеи М.А. Салтанова о том, что «система профессионального образования в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи представляет собой взаимосвязь и взаимозависимость всех дисциплин, принципы разработки содержания образования основываются на художественных традициях и исторической преемственности» [9, с. 50].

При выполнении рисунков натюрмортов студентам важно научиться соблюдать этапы работы:

- поиски наилучшей композиции в эскизах, грамотная организация изображения на итоговом формате;
- линейно-конструктивное построение с соблюдением правильных пропорций и законов перспективы;

- передача сложных тональных и пространственных взаимоотношений предметов, зависимости предметов и среды.

Выполняя учебную работу – натюрморт – студенты приобретают навыки композиционного поиска, при котором следует соблюдать пропорции, выстраивать перспективу и сложные тональные отношения между предметами (рис. 6).

Рис. 5. С. Коткова. Чаепитие в интерьере. 2025 г. Бумага, карандаш

Рис. 6. С. Коткова. Натюрморт с федоскинскими изделиями. 2022 г. Бумага, карандаш

Освоив принципы построения, тонального разбора и законы композиции, студенты переходят к более сложной задаче академического рисунка – изображению человека. В рабочую программу дисциплины «Академический рисунок» для студентов Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи включены следующие виды заданий: копии графических работ русских художников, портреты, рисование гипсовых фигур, зарисовки и наброски натурщиков, а также длительные постановки с одним или двумя натурщиками.

Поскольку в рамках дисциплины «Исполнительское мастерство» студенты работают над многофигурными сюжетами, такими как «Чаепитие», «Гуляния», «Хороводы», задачами при выполнении академического рисунка становятся развитие умений конструктивного построения многофигурных композиций и рисования одетой фигуры.

Также в программу дисциплины «Академический рисунок» были включены темы по изучению изображения фигуры человека: «Чаепитие»,

«Рисунок сидящей фигуры натурщицы с музыкальным инструментом», «Двухфигурные постановки в народных костюмах» и другие (рис. 7, 8).

Часть учебных работ по дисциплине «Академический рисунок» выполняется в малом формате, что соответствует традициям миниатюрной живописи и требует особой точности и тщательной проработки формы.

Работа в малом формате воспитывает внимание к деталям, точное восприятие пропорций, способность видеть целое через малое. Студенты работают над такими рисунками хорошо заточенными твердыми карандашами, уделяя большое внимание технике штриха. Малоформатные рисунки натюрмортов выполняются с тонкой детальной проработкой изображаемых предметов, орнаментов, фактур и передачей пространства. Работа в ограниченном формате усложняется необходимостью сохранять убедительность формы и пространства при минимальном масштабе изображения.

Рис. 7. С. Коткова. Рисунок сидящей фигуры в интерьере. 2025 г. Бумага, соус

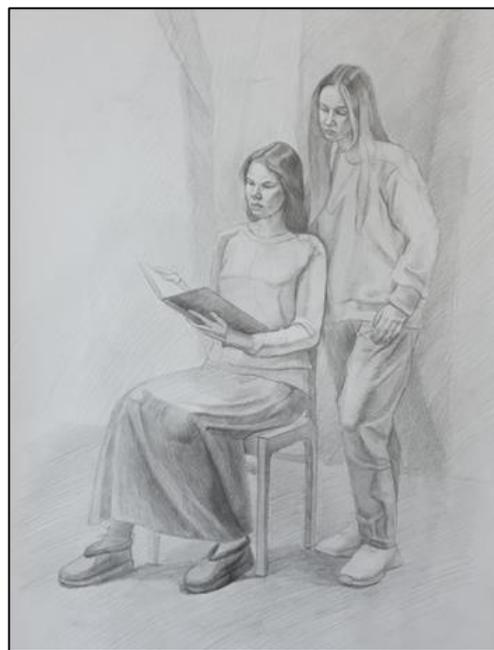

Рис. 8. А. Виноградова. Двухфигурная постановка. 2025 г. Бумага, карандаш

При подготовке будущих художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи важно учитывать то, что студенты часто допускают типичные ошибки при изображении фигуры человека, среди которых: неточная передача пропорций, отсутствие пластической взаимосвязи одежды с телом, ошибки в построении сложных ракурсов передаче объемов и тональных отношений, в сохранении цельности композиции [7, с. 129].

При выполнении подобных заданий важно не только достоверно передать предметы, орнаменты и фактуры, но и достичь ощущения глубины и воздуха, не теряя цельности рисунка. Выполнение малоформатных рисунков формирует у обучающихся внимание к нюансам, умение правильно применять изобразительные средства и стремиться к лаконичной выразительности. Такие

рисунки требуют высокого технического уровня исполнения, который достигается только длительной практической работой (рис. 9).

Часто в сюжетах федоскинской лаковой миниатюрной живописи встречаются изображения музыкантов, играющих на различных музыкальных инструментах. С целью совершенствования рисунков с изображениями музыкантов в рабочую программу дисциплины «Академический рисунок» включены следующие темы: «Рисунок сидящей фигуры натурщицы с музыкальным инструментом», «Малоформатный рисунок сидящей фигуры натурщицы с музыкальным инструментом». Выполняя такие задания, студенты изучают закономерности построения формы, пластики фигуры, учатся в рисунке передавать взаимодействие фигуры и пространства, создавать выразительный пластический образ.

В программу учебной дисциплины «Академический рисунок» были введены новые темы для совершенствования навыков изображения фигур в народных костюмах и интерьерах. Среди них – «Зарисовки натурщиц в национальных костюмах» и вариации рисунков женской и двухфигурной композиций в русском национальном костюме. Эти задания выполняются в различных форматах, включая А2, А5 и малоформатные (рис. 10-12).

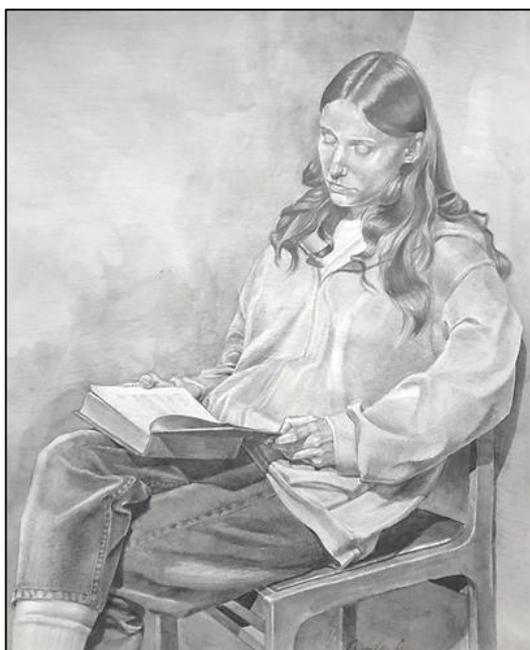

Рис. 9. С. Коткова. Малоформатный рисунок натурщицы. 2023 г.
Бумага, карандаш

Рис. 10. А. Тюрина. Рисунок женской фигуры в народном костюме. 2022 г.
Бумага, карандаш

Студентам в рисунках натурщиц в русских костюмах нужно создать образ крестьянки, детально прорисовать мелкие элементы ее одежды: кружево, вышивку, бахрому, тесьму и орнаменты. В сложной двухфигурной постановке «Рисунок двух фигур натурщиков в русских национальных костюмах в интерьере» – пластически связать двух натурщиков в единую группу, не допустить монотонного перечисления деталей костюмов при

работе в тоне; выстроить сложные тональные и пространственные отношения между фигурами натурщиков и окружающей средой, подчеркнуть главное – взаимосвязь двух фигур и пластическое сочетание всех деталей постановки [10, с. 104].

Рабочая программа дисциплины «Академический рисунок» в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи выстроена следующим образом: в первом семестре студенты рисуют гипсовые головы, гипсовые фигуры, портреты, наброски и зарисовки фигуры человека, выполняют копии работ великих русских художников, во втором семестре – переходят к рисованию длительных малоформатных рисунков тематических постановок, связанных с темами по дисциплинам «Проектирование» и «Исполнительское мастерство».

Рис. 11. С. Коткова. Малоформатный рисунок натурщицы в народном costume. 2023 г. Бумага, карандаш

Рис. 12. А. Виноградова. Малоформатный рисунок женской фигуры в русском народном costume. 2024 г. Бумага, карандаш

Выполнение студентами малоформатных рисунков тематических постановок, учитывающих особенности искусства федоскинской лаковой миниатюрной живописи, вырабатывает навыки рисовальной техники, тщательной прорисовки и тонкой тональной проработки всех деталей в работе, способствует развитию фантазии студента, композиционного и образного мышления, формирует навыки аналитического восприятия природы и ее художественно-творческого преобразования. Такая работа важна для подготовки будущих художников-миниатюристов, отражает специфику и сущность будущей творческой деятельности, способствует формированию художественного вкуса, воспитывает уважение к культурным традициям русского народа.

Литература

1. Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению : учебное пособие / О. А. Авсиян. – Москва : Изобразительное искусство, 1985. – 152 с. – 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: 25.07.2025).

3. Дунаева Н. Ю. Обновление содержания и методов обучения рисунку / Н. Ю. Дунаева // Высшая школа народных искусств : инновационная модель непрерывного профессионального образования : коллективная монография / под общей редакцией В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2014. – С. 52-62. – ISBN 978-5-990324-65-7. – Текст : непосредственный.

4. Дунаева Н. Ю. Специфика обучения рисунку будущих художников традиционного прикладного искусства: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Наталия Юрьевна Дунаева ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2013. – 22 с. – Текст : непосредственный.

5. Коллекция лукутинских изделий А. С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи: научный каталог / под научной редакцией М. А. Салтанова. – Москва : Северный Паломник, 2022. – 168 с. – ISBN 978-5-94431-471-0. – Текст : непосредственный.

6. Кузнецов Н. Г. Возможно ли творчество в учебных работах по рисунку и живописи? / Н. Г. Кузнецов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3 (50). – С. 185-192. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-183-190. – EDN OUYWAD. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-20.pdf. (дата обращения: 25.09.2025).

7. Кузнецов Н. Г. Особенности изображения обнаженной фигуры человека в рисунке и живописи будущими художниками лаковой миниатюрной живописи / Н. Г. Кузнецов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 2 (53). – С. 127-148. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-127-138. – EDN MCOOCZ. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-15.pdf (дата обращения: 25.09.2025).

8. Пржевальская Л. К. Лукутины: очерки / Л. К. Пржевальская, Н. М. Пржевальский. – Москва : ЭЙПиСиПабблишинг, 2020. – 548 с. – ISBN 978-5-6042131-5-5. – Текст : непосредственный.

9. Салтанов М. А. Высшее образование в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи как система: монография: [в 2 ч.] / М. А. Салтанов. –

Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – Ч. 2. – 80 с. – ISBN 978-5-907542-79-2. – Текст : непосредственный.

10. Учебный рисунок : учебное пособие / составитель В. А. Могилевцев. – Санкт-Петербург : Артиндекс, 2016 – 284 с. – ISBN 978-5-903733-55-2. – Текст : непосредственный.

References

1. Avsiyan O. A. Natura i risovanie po predstavleniyu :uchebnoe posobie / O.A. Avsiyan. – Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1985. – 152 s. – 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: 25.07.2025).

3. Dunaeva N. Yu. Obnovlenie sodержaniya i metodov obucheniya risunku / N. Yu. Dunaeva // Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv : innovacionnaya model` neprery`vnogo professional`nogo obrazovaniya : kollektivnaya monografiya / pod obshhej redakciej V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2014. – S. 52-62. – ISBN 978-5-990324-65-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Dunaeva N. Yu. Specifika obucheniya risunku budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Nataliya Yur`evna Dunaeva ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2013. – 22 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Kolleksiya lukutinskix izdelij A. S. Mokrousova – zhemchuzhina muzejnogo fonda Fedoskinskogo instituta lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: nauchny`j katalog / pod nauchnoj redakciej M. A. Saltanova. – Moskva : Severny`j Palomnik, 2022. – 168 s. – ISBN 978-5-94431-471-0.– Tekst : neposredstvenny`j.

6. Kuznecov N. G. Vozmozhno li tvorchestvo v uchebny`x rabotax po risunku i zhivopisi? / N. G. Kuznecov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3 (50). – S. 185-192. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-183-190. – EDN OUYWAD. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-20.pdf. (data obrashheniya: 25.09.2025).

7. Kuznecov N. G. Osobennosti izobrazheniya obnazhennoj figury` cheloveka v risunke i zhivopisi budushhimi xudozhnikami lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / N. G. Kuznecov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2(53). – S. 127-148. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-127-138. – EDN MCOOCZ. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-15.pdf (data obrashheniya: 25.09.2025).

8. Przheval'skaya L. K. Lukutiny`: ocherki / L. K. Przheval'skaya, N. M. Przheval'skij. – Moskva : E`jPiSiPabliŝing, 2020. – 548 s. – ISBN 978-5-6042131-5-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Saltanov M. A. Vy`sshee obrazovanie v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi kak sistema: monografiya: [v 2 ch.] / M. A. Saltanov. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – Ch. 2. – 80 s. – ISBN 978-5-907542-79-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Uchebny`j risunok : uchebnoe posobie / sostavitel` V. A. Mogilevcev. – Sankt-Peterburg : Artindeks, 2016 – 284 s. – ISBN 978-5-903733-55-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

Dunayeva N.Yu., candidate of pedagogical sciences, member of the Moscow union of artists, associate professor of the department of professional disciplines at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – a branch of the Russian university of traditional art crafts, 141052, Moscow region, Fedoskino village, Lukutinskaya street, 33; e-mail: fhpu@mail.ru

The role of thematic compositions in academic drawing teaching for the professional development of Fedoskino lacquer miniature painters

Abstract. The article examines the traditions and current state of teaching the discipline "Academic drawing" in the training of artists specializing in Fedoskino lacquer miniature painting. Particular attention is paid to the historical continuity of drawing teaching methods from the Lukutinsky period (19th century) to the implementation of higher education in this field of traditional applied art in the 21st century. Special emphasis is placed on the relationship between "Academic drawing" and other specialized disciplines, such as "Design" and "Performance skills". It is shown that systematic execution of drawings of thematic compositions contributes to the development of professional skills, analytical thinking and the formation of artistic taste in future masters of lacquer miniature painting.

Keywords: Fedoskino lacquer miniature painting, drawing, thematic composition, small-format drawing, two-figure composition.

The development of a continuous professional education system has made it relevant to update the content of training programs for future artists specializing in Fedoskino lacquer miniature painting. This necessitated a systemic analysis and theoretical generalization of established educational practices. In this context, an urgent task becomes the creation of new curricula taking into account the specifics of bachelor's degree training [9, p. 4].

An update is also needed for the content of such a fundamental discipline in higher education as "Academic drawing". The necessity to modernize the curriculum and clarify the assignment system was repeatedly highlighted in scientific literature dedicated to analyzing historical traditions and contemporary state of drawing training for artists specializing in Fedoskino lacquer miniature painting [2, p. 76].

Existing programs for the course "Academic drawing", up until now, had several shortcomings:

- insufficiently structured and well-thought-out academic assignments;
- lack of substantive connection with other related subjects, such as "Design" and "Performance skills";
- discrepancy between the high complexity of practical tasks and the number of hours allocated by the curriculum for their mastery [3, p. 52].

Currently, at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – a branch of the Russian university of traditional art crafts – significant importance is placed

on the discipline of “Academic drawing”, which provides students with knowledge and skills necessary for realistic representation of nature. However, a pressing challenge facing higher education in preparing future artists of lacquer miniature painting involves not only developing spatial vision and enhancing drawing skills but also fostering the ability to think visually, cultivating compositional thought processes, honing analytical perception abilities and mastering creative transformation techniques [4].

To understand the origins of the present-day specific features of teaching the subject “Academic drawing”, one must turn to its historical tradition dating back to the XIX century. Products manufactured at the Lukutins' factory were decorated with designs copied from lithographs, engravings, popular prints, etchings and paintings by renowned Russian artists. Snuffboxes and other items featured copies of portraits executed with “extraordinary fidelity and resemblance” [8, p. 281]. All products produced at the factory bore illustrations “exclusively in the Russian style and taste” [8, p. 281]. By mid-nineteenth century, Lukutin's craftsmen became famous for creating scenes depicting everyday life, celebrations and working days of peasant villages: “Circle dance”, “Russian dance in tavern”, “Peasant family”, “Expectation”, “Rest”, “Peasants’ feast”, “Barshchina”, “Fishing”, “After haymaking”, “On leave”, “Troykas”: summer and winter, etc. [5].

Teaching drawing to miniaturist artists has always been accorded top priority. In the XIX century, under P.V. Lukutin, a school for painters was established in Danilkovo village where up to twenty people received training. The best craftsmen were sent by the Lukutins to study at Moscow Stroganov school, ensuring continuity of academic teaching traditions [8, p. 218].

In Soviet times, the traditions of training artists in lacquer miniature painting continued at the Fedoskino school of lacquer miniature painting.

From the 1960s through the 1990s, the academic drawing course at the Fedoskino school of lacquer miniature painting included exercises such as drawing simple objects (vegetables, fruits, geometric shapes like cubes, cones, pyramids, etc.) and graphic representations of human figures. The curriculum encompassed tasks involving still-life compositions, plaster rosettes, fragments of David’s head, plaster models of human heads (“obrubovka”), casts of antique statues' heads and portraiture. Additionally, thematic setups addressed topics including sports (Fig. 1²⁰), rural labor, village life and music (Figs. 2, 3).

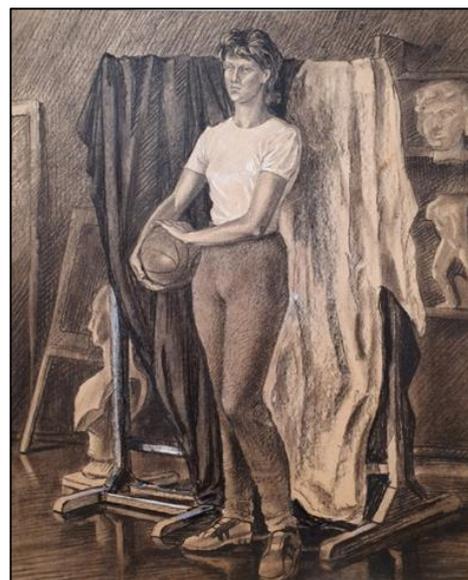

Fig. 1. Educational thematic arrangement “Female figure in interior”. 1980s.

²⁰ Figs. 1-12. Photo from archive of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – a branch of the Russian university of traditional art crafts.

In addition to classroom assignments, the drawing program included independent creative work titled “Artist's portrait” (Fig. 4). This could be either a self-portrait or a portrait of a fellow student. Typically, the artist would be depicted inside a studio setting.

Students faced the following challenges:

- to find an interesting compositional solution for the artist's portrait and create sketches based on imagination reflecting the overall composition of the final piece;
- to select appropriate props and surroundings for the scene;
- to determine the viewpoint from which the image of the artist will appear most expressive.

The process of working on the drawing from life consisted of several stages:

- composition planning of the learning setup;
- linear-constructive construction of objects and figure;
- modeling the shape using tone while considering its position in space;
- detail refinement and highlighting the main object of the composition – the artist [1].

Fig. 2. Educational thematic arrangement. 1970s.
Paper, pencil

Fig. 3. Educational thematic arrangement.
1980s. Paper, pencil

When completing a thematic drawing assignment, students were required not only to demonstrate skill in constructing objects, modeling forms and conveying space, but also to show their ability to create a cohesive artistic image. The experience gained during complex thematic drawing projects helped students develop creative compositions in courses such as “Design” and “Performance skills”.

Depicting a theme-based arrangement entitled “In the artist's studio” represents a creative process essential for training artists in traditional art crafts. As noted by N.G. Kuznetsov, various types of creative activity (mimetic, analogical,

bisociative, intuitive) can be effectively integrated into academic drawing assignments to enhance professional skills [6, p. 185].

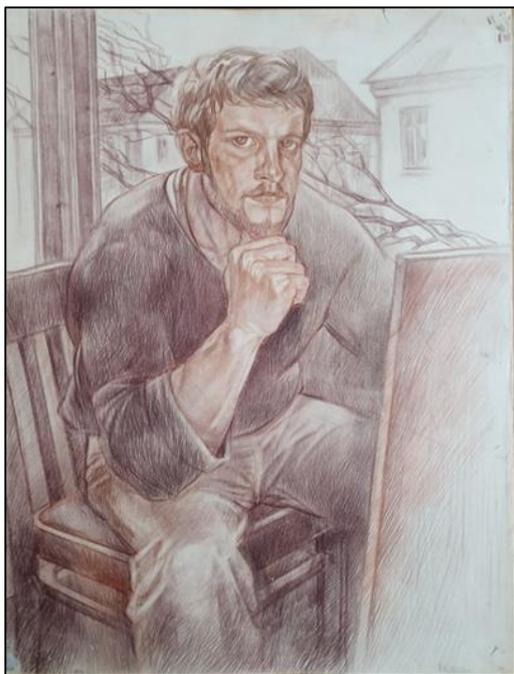

Fig. 4. A. Kosherenko. Self-portrait. 1986. Paper, sepia, sanguine

At present, academic drawing plays a foundational role in the professional development of artists specializing in Fedoskino lacquer miniature painting.

The primary objective of academic drawing instruction goes beyond nurturing spatial and analytical thinking; it aims to cultivate the capacity for artistic transformation of reality.

The curriculum for the course “Academic drawing” includes sections wherein students complete still lifes of varying degrees of complexity: thematic still lifes incorporating works of Fedoskino lacquer miniature painting and small-scale solutions, intricate thematic still lifes such as “Antiquity” and “Tea party in interiors” (Fig. 5).

While studying the contents of the discipline “Performance skills”, students acquire

the technique of Fedoskino lacquer miniature painting by executing still lifes featuring flowers and fruit, along with compositions centered on the theme of “Tea party”, which are traditional motifs in the works of Fedoskino masters.

Working on arrangements that include folk art products helps students learn the basics of composition, techniques for interpreting form, rendering light-and-shade relationships and color nuances necessary for subsequent execution of plots and still lifes in the technique of Fedoskino lacquer miniature painting. Thus, there is an interconnection between academic assignments in the disciplines of “Academic drawing” and “Performance skills”. This practice serves as a vivid illustration of M.A. Saltanov's idea that “the system of professional education in the field of Fedoskino lacquer miniature painting represents the interconnectedness and mutual dependence of all disciplines, principles of curriculum design being grounded in artistic traditions and historical continuity” [9, p. 50].

When working on still-life drawings, students need to follow these steps:

- searching for the best composition in preliminary sketches and organizing the image properly on the final format;
- linear-constructive building while adhering to correct proportions and perspective laws;
- rendering complex tonal and spatial relationships between objects, dependencies between objects and environment.

By performing an academic exercise – a still life – students gain skills in compositional exploration, maintaining proper proportions, establishing perspective and handling complex tonal relationships between objects (Fig. 6).

Fig. 5. S. Kotkova. Tea party in interior.
2025. Paper, pencil

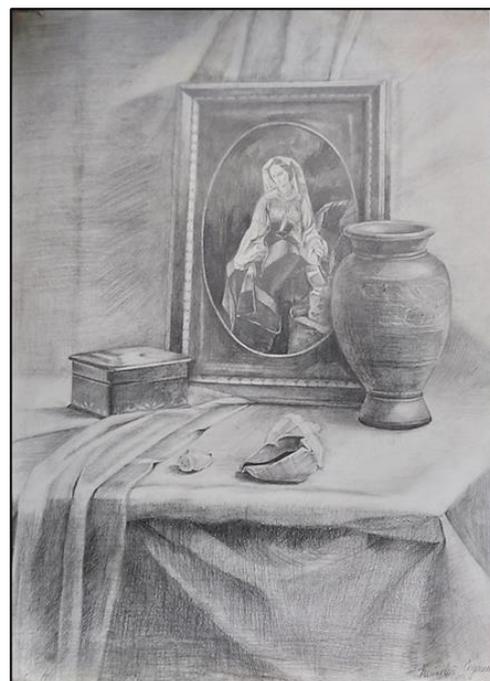

Fig. 6. S. Kotkova. Still life with
Fedoskino items.
2022. Paper, pencil

Having mastered the principles of construction, tonal analysis and composition rules, students move on to more challenging tasks in academic drawing—depicting humans. The syllabus for the “Academic drawing” course at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting includes the following types of assignments: copying graphic works by Russian artists, portraits, drawing plaster figures, sketching live models and extended sessions with one or two models.

Since, within the framework of the discipline “Performance skills”, students work on multi-figure narratives such as “Tea party”, “Walkabouts” and “Circle dances”, the objectives when completing academic drawing tasks become developing constructive drawing skills for multi-figure compositions and drawing dressed figures.

Additionally, the curriculum for the course “Academic drawing” incorporated themes focused on portraying the human figure: “Tea party”, “Drawing a seated model with musical instrument”, “Two-figure arrangements in folk costumes” and others (Figs. 7, 8).

Some assignments within the “Academic drawing” course are completed in a smaller scale, aligning with the traditions of miniature painting and requiring exceptional precision and meticulous detail work.

Small-format artwork develops attention to details, accurate proportion perception and the ability to perceive the whole through small elements. Students work on these drawings using sharp hard pencils, paying close attention to shading techniques. Small-format still-life drawings feature detailed depiction of objects, patterns, textures and conveying depth. Working within limited dimensions adds complexity, demanding convincing form and spatial representation despite the reduced size of the images.

Fig. 7. S. Kotkova. Drawing of seated figure in interior.
2025. Paper, sepium

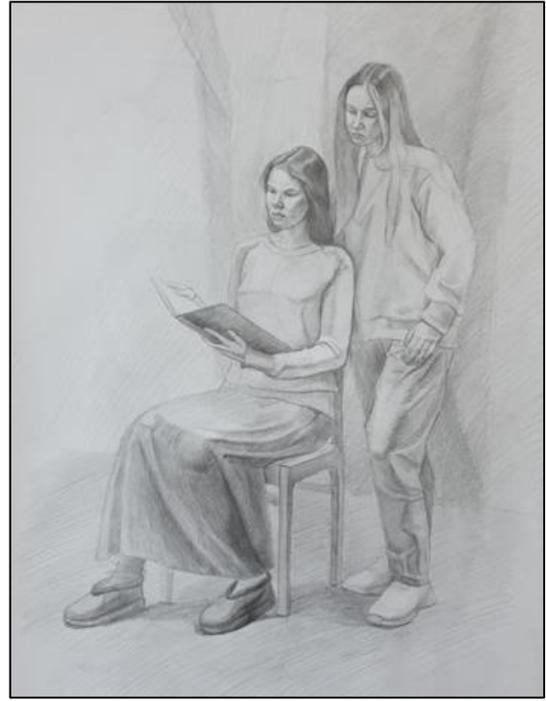

Fig. 8. A. Vinogradova. Two-figure arrangement.
2025. Paper, pencil

In training future artists specializing in Fedoskino lacquer miniature painting, it's important to consider typical errors often made by students when depicting the human figure, including inaccurate proportions, lack of plastic integration between clothing and body, mistakes in constructing complex angles, volume rendition, tonal relations and maintaining overall composition unity [7, p. 129].

When carrying out similar assignments, it is crucial not only to accurately represent objects, ornaments and textures but also achieve a sense of depth and airiness without compromising the integrity of the drawing. Executing small-format drawings instills in students attention to subtleties, the ability to use visual means appropriately and strive for concise expression. Such drawings require a high level of technical proficiency achieved only through prolonged practical effort (Fig. 9).

Images of musicians playing various musical instruments frequently appear in Fedoskino lacquer miniature painting. To improve drawings depicting musicians, the curriculum for the “Academic drawing” course incorporates the following topics: “Drawing of a seated model with musical instrument”, “Small-scale drawing of a seated model with musical instrument”. Through these tasks, students explore the principles of form construction, figure plastics and learn how to convey interaction between figure and space in drawings, creating expressive plastic images.

New topics have been introduced into the curriculum of the academic drawing course aimed at improving skills in depicting figures in national costumes and interiors. These include “Sketching models in national costumes” and variations of female and dual-figure compositions in Russian national attire. These assignments are carried out in different formats, including A2, A5 and small-scale formats (Figs. 10-12).

Fig. 9. S. Kotkova. Small-format model drawing.
2023. Paper, pencil

Fig. 10. A. Tyurina. Drawing of female figure in folk costume.
2022. Paper, pencil

Fig. 11. S. Kotkova. Small-format drawing of model in folk costume.
2023. Paper, pencil

Fig. 12. A. Vinogradova. Small-format drawing of female figure in Russian folk costume.
2024. Paper, pencil

When drawing models in Russian costumes, students aim to create an image of a peasant woman, detailing her clothing elements such as lace, embroidery, fringe, braid and decorations. In the complex two-figure arrangement “Drawing of two figures in Russian national costumes in interior setting”, students must establish a plastic link between the two models, avoiding monotonous listing of costume details while working in tones; they must structure complex tonal and spatial relationships between the figures and surrounding environment, emphasizing the key aspects –

the interdependence of the two figures and the plastic harmony of all components [10, p. 104].

The curriculum for the “Academic drawing” course at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting is organized as follows: in the first semester, students draw plaster heads, plaster figures, portraits, sketches and studies of the human figure, execute copies of great Russian artists' works; in the second semester, they proceed to long-term small-format drawings of thematic arrangements linked to topics covered in the courses “Design” and “Performance skills”.

Executing small-format drawings of thematic arrangements, tailored to the characteristics of Fedoskino lacquer miniature painting, helps students develop drawing techniques, precise rendering and subtle tonal elaboration of every detail in their work. This practice enhances students' imaginative capabilities, compositional and figurative thinking and trains their analytical perception of nature and its artistic transformation. Such activities are vital for training future miniature artists, reflect the specificity and essence of their future creative endeavors, contribute to the cultivation of aesthetic sensibility and foster respect for the cultural heritage of the Russian nation.

References

1. Avsiyan O. A. *Natura i risovanie po predstavleniyu :uchebnoe posobie* / O.A. Avsiyan. – Moskva : Izobrazitel`noe iskusstvo, 1985. – 152 s. – 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: 25.07.2025).

3. Dunaeva N. Yu. *Obnovlenie soderzhaniya i metodov obucheniya risunku* / N. Yu. Dunaeva // *Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv : innovacionnaya model` neprery`vnogo professional`nogo obrazovaniya : kollektivnaya monografiya / pod obshhej redakciej V.F. Maksimovich*. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2014. – S. 52-62. – ISBN 978-5-990324-65-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Dunaeva N. Yu. *Specifika obucheniya risunku budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk* / Nataliya Yur`evna Dunaeva ; *Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv*. – Sankt-Peterburg, 2013. – 22 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. *Kollekciya lukutinskix izdelij A. S. Mokrousova – zhemchuzhina muzejnogo fonda Fedoskinskogo instituta lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: nauchny`j katalog / pod nauchnoj redakciej M. A. Saltanova*. – Moskva : Severny`j Palomnik, 2022. – 168 s. – ISBN 978-5-94431-471-0.– Tekst : neposredstvenny`j.

6. *Kuznecov N. G. Vozmozhno li tvorchestvo v uchebny`x rabotax po risunku i zhivopisi?* / N. G. Kuznecov. – Tekst : e`lektronny`j // *Tradicionnoe*

prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3 (50). – S. 185-192. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-183-190. – EDN OUYWAD. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-20.pdf. (data obrashheniya: 25.09.2025).

7. Kuznecov N. G. Osobennosti izobrazheniya obnazhennoj figury` cheloveka v risunke i zhivopisi budushhimi xudozhnikami lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / N. G. Kuznecov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (53). – S. 127-148. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-127-138. – EDN MCOOCZ. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-15.pdf (data obrashheniya: 25.09.2025).

8. Przheval`skaya L. K. Lukutiny`: ocherki / L. K. Przheval`skaya, N. M. Przheval`skij. – Moskva : E`jPiSiPabliishing, 2020. – 548 s. – ISBN 978-5-6042131-5-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Saltanov M. A. Vy`shee obrazovanie v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi kak sistema: monografiya: [v 2 ch.] / M. A. Saltanov. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – Ch. 2. – 80 s. – ISBN 978-5-907542-79-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Uchebny`j risunok : uchebnoe posobie / sostavitel` V. A. Mogilevcev. – Sankt-Peterburg : Artindeks, 2016 – 284 s. – ISBN 978-5-903733-55-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

Баландина Е.А., кандидат технических наук, доцент, старший преподаватель кафедры моделирования и художественного оформления одежды ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. 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 department of modeling and artistic design of clothing at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: balandina_elena@mail.ru

**Творческие методы проектирования в моделировании одежды
с художественной вышивкой**
Creative design methods in garment modeling with artistic embroidery

Аннотация. Статья посвящена исследованию применения творческих методов проектирования (ассоциаций, аналогий, неологии и бионики) при разработке художественных эскизов одежды в рамках дисциплины «Конструирование и моделирование одежды с художественной вышивкой». Автор детально анализирует поэтапный процесс проектирования одежды, акцентируя внимание на важности глубокого погружения в историко-культурный контекст выбранного творческого источника. Раскрыты требования к выполнению задания на каждом этапе и основные аспекты данного процесса. Теоретические положения подтверждены студенческими работами, в которых демонстрируется трансформация чувственного опыта, аналога, идеи отечественного и зарубежного проектирования или природной формы в современный эскиз швейного изделия с художественной вышивкой.

Ключевые слова: конструирование и моделирование одежды, художественная вышивка, творческие методы проектирования, вышивка.

Abstract. This article investigates the application of creative design methods –such as associations, analogies, neology and bionics – in the creation of fashion sketches for garments adorned with artistic embroidery, within the context of the course "Garment construction and design with artistic embroidery". The author provides a detailed analysis of the step-by-step design process, emphasizing the importance of delving deeply into the historical and cultural background of the selected creative source. Requirements for each stage of the assignment and key aspects of the process are discussed. Theoretical insights are substantiated by examples of student work, illustrating how sensory experiences, analogous forms, ideas inspired by domestic or international designs or elements derived from nature can transform into modern garment designs incorporating artistic embroidery.

Ключевые слова: garment modeling and design, artistic embroidery, creative design methods, embroidery.

Современное образование в области традиционных художественных промыслов требует от выпускников не только владения технологическими аспектами профессии, но и развитого образного мышления, способности к инновациям и глубокого понимания культурных и исторических контекстов. В процессе изучения дисциплины «Конструирование и моделирование одежды с художественной вышивкой» в разделе «Художественное моделирование одежды» при эскизном проектировании женских швейных изделий студентами-бакалаврами выполняется комплексное задание «Создание художественного эскиза с использованием творческих методов проектирования». Цель задания – синтез технических знаний и художественного творчества через призму творческих методов: ассоциаций, аналогий, неологии²¹ и бионики²². Эти методы являются инструментом, позволяющим не только организовать творческий поиск, но и придать ему необходимую аналитическую глубину [3, с. 3-6; 4; 8, с. 187-191; 13, с. 448-478]. Как справедливо отмечают преподаватели Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Российского университета художественных и традиционных промыслов, Т.В. Головкова и С.В. Конькова, данные методы выводят проектирование из плоскости стихийного творчества в область осознанной профессиональной деятельности [7, с. 140].

Процесс выполнения задания «Создание художественного эскиза с использованием творческих методов проектирования» выстроен по принципу восхождения от абстрактных концепций к конкретным идеям и включает четыре взаимосвязанных этапа, каждый из которых подразумевает исследовательскую работу студента.

Первый этап: составление технического задания на изделие, «которое является отправной точкой для дальнейшей разработки модели и содержит следующую информацию: назначение изделия, условия эксплуатации (климатическая зона, сезон, продолжительность непрерывного пребывания в одежде), пол, возрастную и размерную группу» [1, с. 126].

Второй этап: изучение модных тенденций и определение доминирующих стилей сезона [1, с. 123], что позволяет будущему проекту оставаться релевантным и современным.

Третий этап: выбор творческого источника вдохновения. «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» [1, с. 124; 11, с. 215]. Это центральный, фундаментальный этап, имеющий выраженный историко-культурный характер.

²¹ «Метод неологии – это метод творческого мышления, который заключается в использовании и переосмыслении чужих идей передового отечественного и зарубежного проектирования» [3, с. 17].

²² «Метод бионики в проектировании одежды заключается в заимствовании принципов форм, фактур, рисунков и структур из живой природы для создания новых моделей» [11, с. 223].

Студенты самостоятельно подбирают творческий источник и обосновывают его актуальность в соответствии с перспективным направлением моды и спецификой подготовки профиля моделирования с художественной вышивкой. После определения и исследования творческого источника вдохновения, в соответствии с выбранным методом, студенты погружаются в изучение творческого источника: художественного или музыкального произведения (для метода ассоциаций), исторического или народного костюма (для метода аналогии), природных форм (для бионики) или идей отечественного и зарубежного проектирования (для неологии) [3, с. 13-19; 5, с. 31-37; 11, с. 207-211]. Этот этап напрямую коррелирует с методом «погружения в среду», описанным Б.Г. Бархиным [2, с. 45].

Четвертый этап: изучение и применение творческих методов (ассоциаций, аналогий, неологии и бионики) для структурно-композиционной разработки форэскизов и художественного эскиза новой модели на листах бумаги формата А3 или А4. Форэскизы показывают стадию художественного поиска, в рамках которой происходит трансформация чувственного опыта, настроения и впечатления от первоисточника в визуальные характеристики: форму, цвет, ритм и динамику линий [4; 5, с. 10-12; 11, с. 231; 13, с. 454]. Работа над художественным эскизом включает следующие этапы:

- определение геометрического абриса формы модели на форэскизах, пропорциональных соотношений и мест пересечения горизонтальных и вертикальных членений: поиск пластического решения будущей композиции костюма [11, с. 72-75];

- детальная проработка модели, конструктивных узлов, определение композиционного центра костюма, где ключевую роль играет художественная вышивка, выступающая главным средством выразительности [11, с. 75-91]. Орнамент и вид художественной вышивки выбираются в соответствии с творческим источником;

- создание художественного эскиза модели в цвете.

Критериями успешного выполнения учебного задания студентом являются быстрота, глубина и прочность освоения изучаемых методов, а основным результатом становится не разработанный вариант эскиза костюма, а сформированный творческий подход к проектированию изделий.

Метод ассоциаций – способ поиска идей и создания нового изделия, основанный на формировании связей между объектом проектирования, его свойствами, а также эмоциями, чувствами и образами [8; 11, с. 123; 13, с. 464]. Освоение данного метода помогает студентам находить идеи в окружающем пространстве. В качестве источников вдохновения могут быть выбраны музыкальные и литературные произведения. Преподаватель задаёт студентам наводящие вопросы, которые помогают определить направление мыслительного процесса и фиксировать его в форэскизах [2; 12; 11, с. 205-206]. Развитие идеи происходит поэтапно: сначала возникает образ, затем он обретает форму в виде силуэта, определяются пропорции и добавляются декоративные элементы.

Студенты прорабатывают конструкцию и детали изделия,

останавливаясь на каждом этапе, чтобы найти оптимальный вариант образно-композиционного построения костюма.

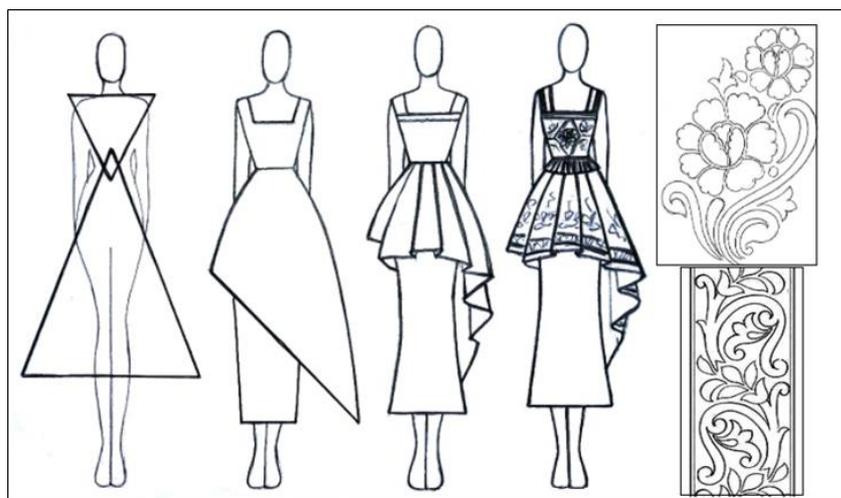

Рис. 1. О.А. Архимандритова, студент III курса.
Форэскизы структурно-композиционного построения костюма с использованием метода ассоциаций. Творческий источник – новелла П. Мериме «Кармен».
Преподаватель: Е.А. Баландина

Для создания художественного эскиза женского ансамбля студентка III курса О.А. Архимандритова выбрала новеллу П. Мериме «Кармен» в качестве творческого источника (рис. 1²³).

В процессе установления логической связи между творческим источником и объектом проектирования ею был разработан женский ансамбль, состоящий из красного платья и темного приталенного сарафана.

«Каждому ее недостатку соответствовало какое-нибудь достоинство <...> то была странная, дикая красота, лицо, поначалу удивлявшее, которое, однако, невозможно было забыть... Особенно поражал ее взгляд, одновременно чувственный и дикий» – эти слова Мериме [9, с. 40] вызвали первую ассоциацию с приталенным силуэтом, который передает образ цыганки, чья «...грация

Рис. 2. О.А. Архимандритова, студент III курса.
Художественный эскиз женского ансамбля с использованием метода ассоциаций

²³ Рис. 1, 2, 4, 5, 7-11. Фото автора статьи.

обманчива, а красота – опасна...» [9, с. 41]. В поисках пропорциональных соотношений и мест горизонтальных и вертикальных членений силуэта студентка стремилась не только к воплощению образа, но и к соответствию современным тенденциям моды.

Так родилась идея костюма, состоящего из платья, плотно облегающего фигуру, и приталенного сарафана с объёмной юбкой, в котором асимметрия юбки ассоциируется с развевающимся на ветру цыганским платком, завязанным на талии. Квадратный вырез горловины, расширяя плечи, создает эффект корсета, подчеркивая силу и независимость Кармен. Детальная проработка модели включала в себя создание мягких складок на юбке сарафана и добавление небольшой баски на линии талии, что придает образу женственности и изящества.

Завершающим этапом структурно-композиционного построения костюма «Кармен» с использованием метода ассоциаций является декорирование художественной вышивкой. Яркая вышивка на сарафане, выполненная в технике «владимирский шов», является смысловым композиционным центром ансамбля. Эта техника имеет схожие черты с народной испанской вышивкой, что добавляет образу уникальность и глубину.

Предварительные форэскизы послужили основой для создания художественного эскиза на листе бумаги формата А3. Цветовая палитра костюма, построенная на контрасте черного и красного цвета, создает узнаваемый образ, ассоциирующийся с цыганкой. Работа с новеллой П. Мериме «Кармен» с использованием метода ассоциаций продемонстрировала универсальность подхода, возможность создавать эскизы, непосредственно связанные с творческим источником (рис. 2).

Метод аналогий – способ мышления и научного исследования, который строится на выявлении общих черт между различными объектами и явлениями [3, с. 13-15; 13, с. 462]. Метод аналогии в проектировании одежды заключается в поиске и переработке творческого источника для создания художественного эскиза [5, с. 22-28]. При этом используются элементы, заимствованные из традиционных и современных аналогов, такие как исторические и народные костюмы, а также работы современных дизайнеров [11, с. 222].

Студенты, создавая эскизы, воспроизводят детали аналога, стремятся к выразительности и оригинальному художественному решению. Для этого анализируют творческий источник, выделяя и переосмысливая его ключевые элементы: форму, цветовые решения, декоративные приемы, особенности кроя, фактуру и текстуру материалов. Народный костюм характеризуется декоративностью, яркостью цвета, ритмичностью и простотой кроя. Исторический костюм – сложностью форм, богатством отделки и разнообразием декора [11, с. 13-20].

Работа над новым изделием начинается со сбора материала об эпохе, культурных объектах и образе жизни носителя костюма. Анализ стилевых особенностей, пропорций, декоративного оформления и материалов позволяет выявить характерные признаки и определить их соответствие современным тенденциям, что служит основой для инновационного продукта.

Практическое задание с использованием метода аналогий заключается в выборе костюма-аналога, его анализе, синтезе, создании форэскизов и художественного эскиза костюма.

Творческим источником для эскиза, созданного студентом III курса Е.А. Кузнецовой методом аналогий, послужил женский костюм первой половины XX века (рис. 3²⁴). Посредством переработки аналога исторического костюма были разработаны форэскизы структурно-композиционного поиска построения формы модели и художественный эскиз ансамбля.

В основу силуэта костюма была взята овальная форма мантии восточной стилистики. Далее определялись пропорциональные соотношения и места пересечения горизонтальных и вертикальных членений (рис. 4). Сохраняя изящный силуэт, костюм разделили на две гармоничные части: блузон и платье. Диагональные линии, перекрещиваясь на блузоне, формируют не только вырез горловины, но и линию низа. Облегающее платье, подчеркивающее фигуру, в сочетании с блузном с широкими цельнокроеными рукавами создает выразительный контраст объемов и усиливает общий силуэт. Драпировка по низу блузона, берущая начало от центральной застежки, не только усиливает овальный абрис, но и придает мягкость форме. Завершает образ широкий отложной воротник и центральная застежка, декорированная цветком из ткани. Объемная вышивка, выполненная в технике «золотое шитье» на отлетную часть воротника, становится композиционным и смысловым центром костюма.

Рис. 3. Творческий источник (аналог) – Вечернее платье и мантио. Модный дом Лаферьер, 1910 г.

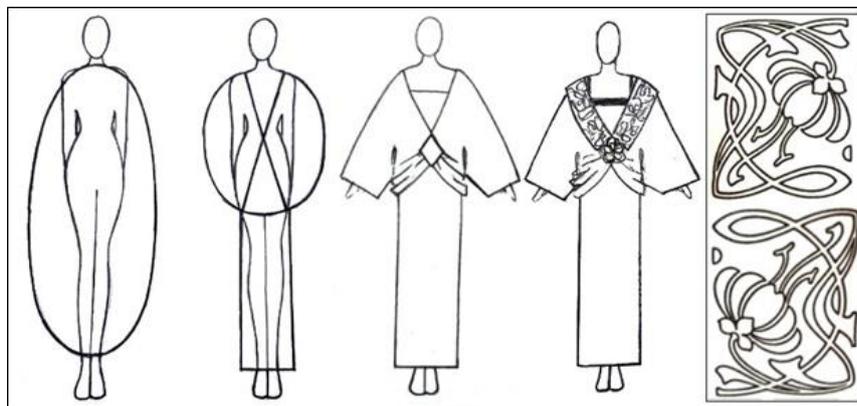

Рис. 4. Е.А. Кузнецова, студент III курса. Форэскизы структурно-композиционного построения костюма с использованием метода аналогий

²⁴ Рис. 3. История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото : [альбом]. – Москва : АРТ-РОДНИК, 2003. – С. 364. – ISBN 5-9561-0016-8.

Художественный эскиз, выполненный на листе бумаги формата А4, был разработан на базе предварительных форэскизов. Цветовая палитра костюма основана на пастельных тонах, которые, несмотря на контраст, гармонично сочетаются, придавая образу мягкость и нежность. Данный пример показывает, что метод аналогии – это не слепое копирование, а творческое переосмысление источника (рис. 5).

Рис. 5. Кузнецова Е.А., студент III курса. Художественный эскиз женского ансамбля

Поиск новой формы для создания изделия *методом неологии* ведется через трансформацию или перекомпоновку оригинала. Процесс проектирования в сфере моды характеризуется активным заимствованием и реинтерпретацией существующих концепций. В качестве источников вдохновения используются авангардные идеи отечественного и зарубежного проектирования, произведения искусства, в том числе архитектура, археологические находки, научные исследования и цифровые технологии [3, с. 17; 11, с. 223].

Задача студентов в рамках этого задания – самостоятельно найти и осмыслить творческий источник, который послужит основой для дальнейшей работы, создать форэскизы, демонстрирующие структурно-композиционное решение костюма, и финальный художественный эскиз нового изделия, отражающий творческий замысел.

Студент III курса М.А. Канаева в качестве прототипа женского ансамбля использовала образ кафедрального собора Пресвятой Девы Марии в городе Бразилиа (рис. 6²⁵). Исходя из творческого источника, она разработала форэскизы, которые помогли определить структуру и композицию будущей модели.

Необычная для архитектурного сооружения форма песочных часов повторяет один из самых распространенных силуэтов женской одежды – приталенный. В процессе дальнейшей работы над платьем, бережно сохраняя композиционные особенности собора, расширяющаяся часть с клиньями обрела форму пышной юбки, а сужающаяся часть с устремленными ввысь пиками – изысканного декоративного корсета. В форэскизах платья это воплотилось в сложной пространственной форме (рис. 7). Вышивка тамбурным швом, образующая кружевную объемную сетку, и пики, выполненные гладью, акцентируют архитектурную выразительность линий, придавая платью скульптурную четкость. Для завершения образа были разработаны головной убор и сапоги, также украшенные художественной вышивкой. Выполненный художественный эскиз является примером создания

²⁵ Рис. 6. Собор Пресвятой Девы Марии в Бразилиа // LiveJournal. – URL: livejournal.com. <https://sergeyurich.livejournal.com/1172992.html> (дата обращения 15.08.2025).

нового визуального образа в costume через интеграцию идей из другого вида искусства (рис. 8).

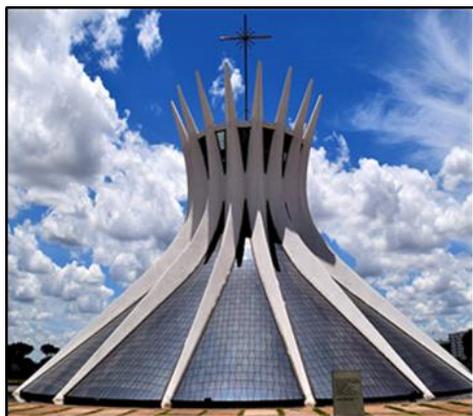

Рис. 6. О. Нимейер.
Кафедральный собор Пресвятой
Девы Марии
в г. Бразилиа (Бразилия).
Творческий источник
вдохновения

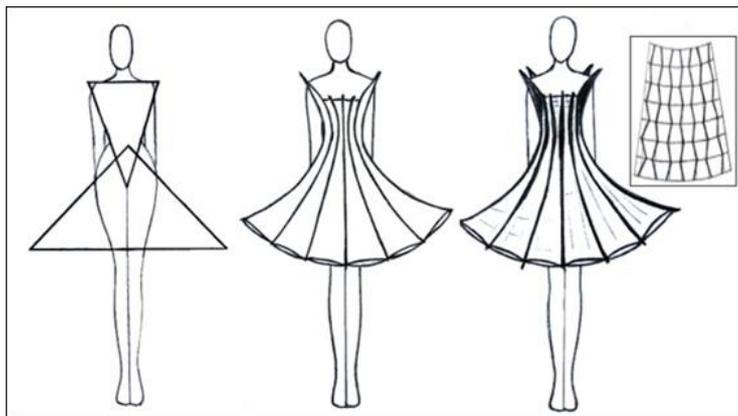

Рис. 7. М.А. Канаева, студент III курса. Форэскизы
структурно-композиционного построения костюма с
использованием метода неологии

Рис. 8. Канаева М.А., студент III курса.
Художественный эскиз ансамбля

Бионический метод позволяет находить неординарные конструктивные и декоративные решения, новые текстуры поверхностей, фактуры и цветовые сочетания [6, с. 4; 11, с. 216-218]. Природа является неиссякаемым источником вдохновения [10].

Проектирование на основе метода бионики предполагает как прямое копирование внешних элементов природных форм в декоративном оформлении, а именно в художественной вышивке, так и их глубокую трансформацию, стилизацию и адаптацию к требованиям модели.

Учебное задание по изучению метода бионики предполагает выбор выразительного природного источника, его анализ, создание мудборда, форэскизов и эскиза модели.

В проекте эскиза студент III курса К.Р. Ханбекова использовала не только прямое копирование внешних элементов в виде вышивки выбранных экзотических цветов, таких как орхидеи, но и трансформацию и стилизацию цветочных форм в композиции костюма (рис. 9). В качестве отправной точки послужила форма цветка

Рис. 9. К.Р. Ханбекова, студент III курса.
Мудборд. Творческий источник –
экзотические растения

каллы, которая была трансформирована в силуэт модели: ее округлый бутон стал основой верхней части костюма, а прямой стебель – юбкой. В процессе структурно-композиционного построения верхняя часть костюма была спроектирована как корсет с асимметричной внутренней деталью, напоминающей цветок лилии. Отлетные элементы на плечах подчеркивают округлую форму каллы. Плавность линий юбки визуальнo усиливается благодаря повторению очертаний формы стеблей и листьев (рис. 10).

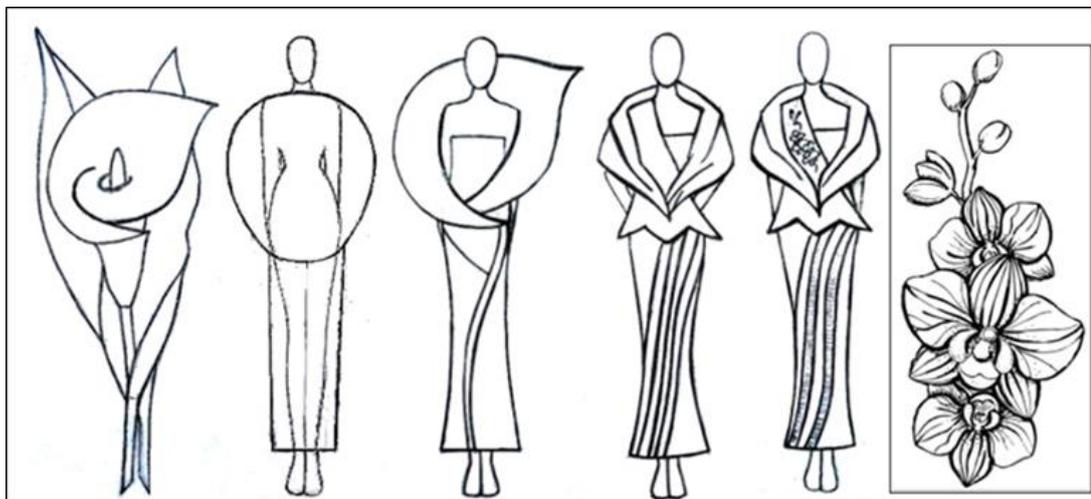

Рис. 10. К.Р. Ханбекова, студент III курса. Форэскизы структурно-композиционного построения костюма с использованием метода бионики

Рис. 11. К.Р. Ханбекова студент III курса. Художественный эскиз платья

Художественная вышивка на корсете, выполненная в технике русской глади и изображающая цветы орхидеи, дополнила образ модели.

Опираясь на предварительные наброски, создан художественный эскиз на листе бумаги формата А3, в котором сохранена естественная колористическая палитра цветов каллы, лилии и орхидеи: зеленый цвет стебля и желто-розовый оттенок бутонов. Метод бионики позволил создать оригинальную и динамичную форму, вдохновленную природой (рис. 11).

Результаты проведенного исследования показывают, что применение творческих методов в проектировании эскизов одежды с художественной вышивкой в образовательном процессе будущих художников по вышивке является эффективным инструментом формирования не только профессиональных, но и общекультурных компетенций студентов.

Обращение к этим методам дает возможность студентам не только находить оригинальные решения, но и систематизировать процесс

проектирования, адаптироваться к быстро меняющимся требованиям индустрии моды. Каждый из методов направляет мысль в определенное русло: ассоциаций – в область эмоций и чувственного восприятия, аналогий – в культурно-исторический контекст, бионики – в мир природных гармоний, неологии – в авангардные идеи отечественного и зарубежного проектирования.

Владение творческими методами проектирования в моделировании одежды позволяет будущим художникам по вышивке создавать уникальные художественные изделия и формировать индивидуальный стиль, необходимый для успешной творческой и профессиональной реализации.

Литература

1. Баландина Е. А. Проектирование женских изделий с художественной вышивкой как процесс совершенствования профессиональных навыков студентов в конструировании и моделировании одежды / Е. А. Баландина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 1 (52). – С. 121-131. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-121-131. – EDN: OWNPXS. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-00.pdf (дата обращения: 28.07.2025).

2. Бархин Б. Г. Методика архитектурного проектирования : учебно-методическое пособие для вузов / Б. Г. Бархин. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Стройиздат, 1982. – 224 с. – Текст : непосредственный.

3. Благова Т. Ю. Технология разработки новых идей в дизайне костюма : учебное пособие для студентов специальностей 70601 «Дизайн костюма», 030600 «Технология и предпринимательство», 260902 «Конструирование швейных изделий», 260704 «Технология текстильных изделий» / Т. Ю. Благова ; Амурский государственный университет – Благовещенск : АмГУ, 2010. – 110 с. : ил. – Текст : непосредственный.

4. Боно Э. Латеральное мышление : учебник / Э. Боно ; [перевод с английского]. – Санкт-Петербург : Питер паблишинг, 1997. – 384 с. – ISBN 5-88782-371-2. – Текст : непосредственный.

5. Будникова О. В. Основы проектной культуры одежды : методические указания по выполнению лабораторных и самостоятельных работ, направление подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности», профиль «Дизайн и индустрия моды» / О. В. Будникова. – Курск : Юго-Западный государственный университет, 2020. – 75 с. – URL: [Metod1_V1.O.26_29.03.05.pdf](#) (дата обращения: 26.07.2025). – Текст : электронный.

6. Волькотруб И. Т. Основы Художественного конструирования: [учебник для средних специальных учебных заведений] / И. Т. Волкотруб. – Киев : Высшая школа, 1988. – 191 с. – ISBN 5-11-000296-7. – Текст : непосредственный.

7. Головкова Т. В. Методы проектирования в конструировании и моделировании одежды / Т. В. Головкова, С. В. Конькова. – Текст :

электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 1 (52). – С. 140-146. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-140-146. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-00.pdf (дата обращения: 28.07.2025) – EDN:OWNPXS.

8. Иванченко И. Ассоциации как инструмент разработки дизайна / И. Иванченко. – Текст : электронный // Департамент дизайна : брендинговое агентство. – EDN:OWNPXS. – URL: <https://depdes.ru/blog/assotsiatsii-kak-instrument-razrabotki-dizayna/> (дата обращения: 28.07.2025).

9. Кармен : новелла / П. Мариме : пер с французского О. Моисеенко. – Санкт-Петербург, : Аркадия, 2019. – 112 с.

10. Козлова Т. В. Костюм и бионика : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 071501 «Худож. проектирование костюма» / Т. В. Козлова, Т. В Белько. – Москва : МГТУ им А. Н. Косыгина, 2007. – 223 с. – ISBN 5-8196-0094-0. – Текст : непосредственный.

11. Композиция костюма : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 052400 «Дизайн» с присвоением квалификации «Дизайнер (дизайн одежды)» / [Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова и др.]. – 2-е издание, стереотипное. – Москва : АCADEMIA, 2004. – 432 с. – ISBN 5-7695-1235-0. – Текст : непосредственный.

12. Метод свободных ассоциаций: что это и как его использовать. – Текст : электронный // COMPASS : [журнал для руководителей]. – URL: <https://getcompass.ru/blog/posts/metod-svobodnyh-associaciy> (дата обращения: 28.07.2025).

13. Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн ; [перевод с английского Н. Мальгина и др.]. – 4 международное издание. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 503 с. – ISBN 5-314-00122-5. – Текст : непосредственный.

References

1. Balandina E. A. Proektirovanie zhenskikh izdelij s hudozhestvennoj vyshivkoj kak process sovershenstvovaniya professional'nyh navykov studentov v konstruirovanii i modelirovanii odezhdy / E. A. Balandina. – Текст : elektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : elektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 121-131. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-121-131. – EDN: OWPXS. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-00.pdf (data obrashcheniya: 28.07.2025).

2. Barhin B. G. Metodika arhitekturnogo proektirovaniya : uchebno-metodicheskoe posobie dlya vuzov / B. G. Barhin. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Strojizdat, 1982. – 224 s. – Текст : neposredstvennyj.

3. Blagova T. Yu. Tekhnologiya razrabotki novyh idej v dizajne kostyuma : uchebnoe posobie dlya studentov special'nostej 70601 «Dizajn kostyuma», 030600 «Tekhnologiya i predprinimatel'stvo», 260902 «Konstruirovaniye shvejnykh izdelij», 260704 «Tekhnologiya tekstil'nykh izdelij» / T. Yu. Blagova ; Amurskij gosudarstvennyj universitet – Blagoveshchensk : AmGU, 2010. – 110 s. : il. –

Tekst : neposredstvennyj.

4. Bono E. Lateral'noe myshlenie : uchebnik / E. Bono ; [perevod s anglijskogo]. – Sankt-Peterburg : Piter publishing, 1997. – 384 s. – ISBN 5-88782-371-2. – Tekst : neposredstvennyj.

5. Budnikova O. V. Osnovy proektnoj kul'tury odezhdy : metodicheskie ukazaniya po vypolneniyu laboratornyh i samostoyatel'nyh rabot, napravlenie podgotovki 29.03.05 «Konstruirovaniye izdelij legkoj promyshlennosti», profil' «Dizajn i industriya mody» / O. V. Budnikova. – Kursk : Yugo-Zapadnyj gosudarstvennyj universitet, 2020. – 75 s. – URL: Metod1_B1.O.26_29.03.05.pdf (data obrashcheniya: 26.07.2025). – Tekst : elektronnyj.

6. Vol'kotrub I. T. Osnovy Hudozhestvennogo konstruirovaniya: [uchebnik dlya srednih special'nyh uchebnyh zavedenij] / I. T. Volkotrub. – Kiev : Vysshaya shkola, 1988. – 191 s. – ISBN 5-11-000296-7. – Tekst : neposredstvennyj.

7. Golovkova T. V. Metody proektirovaniya v konstruirovanii i modelirovanii odezhdy / T. V. Golovkova, S. V. Kon'kova. – Tekst : elektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : elektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 140-146. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-140-146. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-00.pdf (data obrashcheniya: 28.07.2025) – EDN:OWNPXS.

8. Ivanchenko I. Associacii kak instrument razrabotki dizajna / I. Ivanchenko. – Tekst : elektronnyj // Departament dizajna : brendingovoe agentstvo. – EDN:OWNPXS. – URL: <https://depdes.ru/blog/assotsiatsii-kak-instrument-razrabotki-dizayna/> (data obrashcheniya: 28.07.2025).

9. Karmen : novella / P. Marime : per s francuzkogo O. Moiseenko. – Sankt-Peterburg, : Arkadiya, 2019. – 112 s.

10. Kozlova T. V. Kostyum i bionika : uchebnik dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po special'nosti 071501 «Hudozh. proektirovanie kostyuma» / T. V. Kozlova, T. V. Bel'ko. – Moskva : MGTU im A. N. Kosygina, 2007. – 223 s. – ISBN 5-8196-0094-0. – Tekst : neposredstvennyj.

11. Kompoziciya kostyuma : uchebnoe posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po special'nosti 052400 «Dizajn» s prisvoeniem kvalifikacii «Dizajner (dizajn odezhdy)» / [G. M. Gusejnov, V. V. Ermilova, D. Yu. Ermilova i dr.]. – 2-e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : ACADEMIA, 2004. – 432 s. – ISBN 5-7695-1235-0. – Tekst : neposredstvennyj.

12. Metod svobodnyh asociacij: chto eto i kak ego ispol'zovat'. – Tekst : elektronnyj // COMPASS : [zhurnal dlya rukovoditelej]. – URL: <https://getcompass.ru/blog/posts/metod-svobodnyh-associacij> (data obrashcheniya: 28.07.2025).

13. Halpern D. Psihologiya kriticheskogo myshleniya / D. Halpern ; [perevod s anglijskogo N. Mal'gina i dr.]. – 4 mezhdunarodnoe izdanie. – Sankt-Peterburg : Piter, 2000. – 503 s. – ISBN 5-314-00122-5. – Tekst : neposredstvennyj.

Balandina E.A., candidate of technical sciences, associate professor, senior lecturer of the department of modeling and artistic design of clothing at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: balandina_elen@mail.ru

Creative design methods in garment modeling with artistic embroidery

Abstract. This article investigates the application of creative design methods –such as associations, analogies, neology and bionics – in the creation of fashion sketches for garments adorned with artistic embroidery, within the context of the course "Garment construction and design with artistic embroidery". The author provides a detailed analysis of the step-by-step design process, emphasizing the importance of delving deeply into the historical and cultural background of the selected creative source. Requirements for each stage of the assignment and key aspects of the process are discussed. Theoretical insights are substantiated by examples of student work, illustrating how sensory experiences, analogous forms, ideas inspired by domestic or international designs or elements derived from nature can transform into modern garment designs incorporating artistic embroidery.

Ключевые слова: garment modeling and design, artistic embroidery, creative design methods, embroidery.

Modern education in the field of traditional art crafts demands graduates possess not only technological expertise but also developed imaginative thinking, innovation capabilities and profound understanding of cultural and historical contexts. Within the curriculum of the subject "Garment modeling and design with artistic embroidery", under the section "Artistic fashion design", bachelor-level students undertake a comprehensive task titled "Creation of an artistic sketch using creative design methods" when designing women's clothing patterns. The objective of the assignment is to synthesize technical knowledge and artistic creativity through the lens of creative methods: association, analogy and neology²⁶ and bionics²⁷. These methods serve as tools enabling not only structured creative exploration but also imparting necessary analytical depth [3, pp. 3-6; 4; 8, pp. 187-191; 13, pp. 448-478]. As correctly noted by educators T.V. Golovkova and S.V. Kon'kova from the Sergiev Posad institute of toy – a branch of the Russian university of traditional art crafts – these techniques elevate design beyond spontaneous creativity into conscious professional activity [7, p. 140].

The process of completing the assignment "Creation of an artistic sketch using

²⁶ "The method of neology is a technique of creative thinking that involves utilizing and reinterpreting advanced domestic and foreign design ideas" [3, p. 17].

²⁷ "The bionics method in garment design entails borrowing principles of shapes, textures, patterns and structures from living nature to create new models" [11, p. 223].

creative design methods" is built according to the principle of ascension from abstract concepts to concrete ideas and consists of four interrelated stages, each of which implies research work by the student.

The first stage: drafting a technical specification for the product, "which serves as a starting point for further model development and contains the following information: purpose of the product, operating conditions (climatic zone, season, duration of continuous stay in clothes), gender, age and size group" [1, p. 126].

The second stage: studying fashion trends and determining the dominant styles of the season [1, p. 123], which allows the future project to remain relevant and modern.

Third stage: selection of a creative inspiration source. "Sources of creative inspiration include artistic styles in art, historical and folk costumes, works of masters of fine arts, various ornaments and types of artistic embroidery, literary and musical works" [1, p. 124; 11, p. 215]. This is a central, fundamental stage characterized by distinct historical and cultural features.

Students independently choose a creative inspiration source and justify its relevance in accordance with prospective fashion trends and the specific focus of their training profile in garment design with artistic embroidery. After defining and researching the creative inspiration source, students immerse themselves in studying the source depending on the chosen method: an artistic or musical composition (for the association method), a historical or folk costume (for the analogy method), natural forms (for bionics) or ideas from domestic and foreign design practices (for neology) [3, pp. 13-19; 5, pp. 31-37; 11, pp. 207-211]. This stage directly correlates with the method of "immersion in environment" described by B.G. Barkhin [2, p. 45].

Fourth stage: Study and application of creative methods (association, analogy, neology and bionics) for structural and compositional development of preliminary sketches (fore-sketches) and an artistic sketch of a new model on A3 or A4 sheets of paper. Fore-sketches illustrate the stage of artistic search where transformation occurs from sensual experience, mood and impression of the original source into visual characteristics such as form, color, rhythm and line dynamics [4; 5, pp. 10-12; 11, p. 231; 13, p. 454]. Work on the artistic sketch comprises the following steps:

- determination of the geometric outline of the model shape in fore-sketches, proportional relationships and points of intersection between horizontal and vertical divisions: seeking a plastic solution for the future costume composition [11, pp. 72-75];

- detailed elaboration of the model, including construction details and determination of the costume's compositional center, where artistic embroidery plays a pivotal expressive role [11, pp. 75-91]. Ornamentation and type of artistic embroidery are selected in alignment with the chosen creative source;

- creation of a colored artistic sketch of the model.

The criteria for successful completion of an educational task by a student are the speed, depth and solidity of mastering the studied methods, while the main result is not the developed sketch variant but rather the formed creative approach to product design.

The method of associations is a technique for generating ideas and creating new products based on establishing connections between the object being designed, its properties, as well as emotions, feelings and images [8; 11, p. 123; 13, p. 464]. Mastering this method helps students find inspiration in their surroundings. Musical and literary works can be chosen as sources of inspiration. The teacher provides guiding questions that help determine the direction of thought processes and record them in fore-sketches [2; 12; 11, pp. 205-206]. Development of the idea proceeds step-by-step: first, an image arises, then it takes shape in the form of a silhouette, proportions are determined and decorative elements are added.

Students work through the construction and details of the item, pausing at each stage to identify the optimal option for the imaginative and compositional structure of the costume.

Fig. 1. O.A. Arkhimandritova, third-year student.

Fore-sketch designs for structural and compositional development of costumes using the association method. Creative source: P. Mérimée's novella "Carmen".

Instructor: E.A. Balandina

To create an artistic sketch of a women's ensemble, third-year student O.A. Arkhimandritova chose P. Mérimée's novella "Carmen" as her creative source (Fig. 1²⁸).

Through the process of establishing a logical connection between the creative source and the design object, she developed a women's ensemble consisting of a red dress and a dark fitted sarafan.

"Each of her faults corresponded to some virtue <...> it was a strange, wild beauty, a face that initially surprised, yet could never be forgotten... Her gaze especially struck one, simultaneously sensual and wild" – these words from Mérimée [9, p. 40] evoked the initial association with a nipped waistline silhouette that conveyed the image of a gypsy whose "...grace is deceptive and beauty dangerous..." [9, p. 41]. In searching for proportional relationships and locations of horizontal and vertical divisions within the silhouette, the student aimed not only to embody the character but also to align with contemporary fashion trends.

²⁸ Figs. 1, 2, 4, 5, 7-11. Photos by the author of the article.

Thus emerged the idea of a costume composed of a figure-hugging dress and a nipped-waist sarafan with a voluminous skirt, where the asymmetry of the skirt evokes an image of a flapping gypsy scarf tied at the waist. A square neckline widens the shoulders, creating a corset-like effect that emphasizes Carmen's strength and independence. Detailed refinement of the model included creating soft pleats on the sarafan's skirt and adding a small basque at the waistline, which imparts femininity and gracefulness to the overall look.

The final stage of structurally-compositional development of the "Carmen" costume using the association method involves decoration with artistic embroidery. Bright embroidery on the sarafan, executed in the technique known as "Vladimir stitch", serves as the semantic and compositional centerpiece of the ensemble. This technique shares similarities with traditional Spanish folk embroidery, adding uniqueness and depth to the image.

Fig. 2. O.A. Arkhimandritova, third-year student. Artistic sketch of a woman's ensemble created using the association method

Preliminary fore-sketches served as the foundation for creating the artistic sketch on an A3 sheet of paper. The color palette of the costume, built on the contrast of black and red colors, creates a recognizable image associated with a gypsy woman. Working with P. Mérimée's novel "Carmen" using the association method demonstrated the universality of the approach, enabling the creation of sketches directly linked to the creative source (Fig. 2).

The analogy method is a way of thinking and scientific research that is based on identifying common traits among different objects and phenomena [3, pp. 13-15; 13, p. 462]. In clothing design, the analogy method consists of finding and transforming a creative source into an artistic sketch [5, pp. 22-28], utilizing elements borrowed from both traditional and modern analogues such as historical and ethnic costumes, as well as works by contemporary designers [11, p. 222].

When creating sketches, students reproduce the details of these analogues, aiming for expressiveness and original artistic solutions. To achieve this, they analyze the creative source, highlighting and reinterpreting its key components: shapes, color schemes, decorative techniques, specific tailoring features, textures and material qualities. Folk costumes

are characterized by their ornamentation, bright colors, rhythmic patterns and simple cuts. Historical costumes feature complex forms, rich finishes and diverse decorations [11, pp. 13-20].

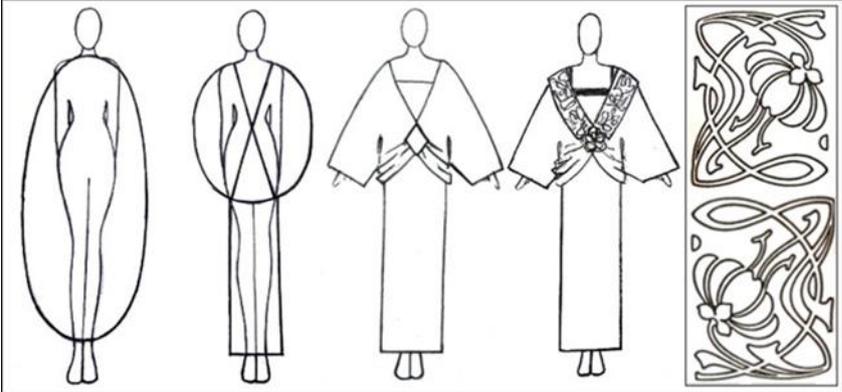
Work on a new garment begins with gathering information about the era, cultural artifacts and lifestyle of the wearer. Analyzing stylistic characteristics, proportions, decorative treatments and materials allows identification of distinctive features and determines their compatibility with current trends, serving as the basis

for innovative products.

A practical assignment involving the use of the analogy method includes selecting an analogous costume, analyzing it, synthesizing ideas, developing preliminary sketches and creating an artistic sketch of the garment.

For the sketch created by third-year student E.A. Kuznetsova using the analogy method, the creative source was a woman's outfit from the early twentieth century (Fig. 3²⁹). By processing the analogue of a historical costume, preliminary sketches were developed for the structural-compositional search of the model's form and an artistic sketch of the ensemble.

The oval-shaped mantle of Eastern style was taken as the basis for the silhouette of the costume. Next, proportional ratios and points of intersection of horizontal and vertical sections were defined (Fig. 4). Maintaining an elegant silhouette, the costume was divided into two harmonious parts: a blouse and a dress. Diagonal lines intersecting on the blouse form not only the neckline but also the hemline. The close-fitting dress, emphasizing the figure, combined with a blouse featuring wide set-in sleeves, creates a striking contrast of volumes and enhances the overall silhouette. Draping along the bottom edge of the blouse, starting from the central fastening, not only accentuates the oval outline but also adds softness to the form. Completing the image is a broad turned-down collar and a central closure decorated with a fabric flower. Voluminous embroidery executed in the technique of goldwork embroidery on the detachable part of the collar becomes the compositional and semantic focus of the costume.

	
<p>Fig. 3. Creative source (analogue) – evening dress and mantle. Fashion house Laferriere, 1910</p>	<p>Fig. 4. E.A. Kuznetsova, third-year student. Fore-sketch designs for structural and compositional development of the costume using the analogy method</p>

²⁹ Fig. 3. History of fashion from the 18th to the 20th century. Collection of Kyoto costume institute: [album]. – Moscow: ART-RODNIK, 2003. – p. 364. – ISBN 5-9561-0016-8.

The artistic sketch, drawn on an A4-sized sheet of paper, was developed based on preliminary fore-sketches. The costume's color palette is based on pastel tones, which, despite the contrast, blend harmoniously together, giving the image softness and tenderness. This example demonstrates that the analogy method is not blind copying but a creative reinterpretation of the source (Fig. 5).

Fig. 5. E.A. Kuznetsova, third-year student. Artistic sketch of a women's ensemble

The search for a new form in designing a product using the *neology method* proceeds through transformation or rearrangement of the original. The design process in the field of fashion is characterized by active borrowing and reinterpretation of existing concepts. Sources of inspiration include avant-garde ideas from domestic and foreign design, artworks including architecture, archaeological finds, scientific studies and digital technologies [3, p. 17; 11, p. 223].

The task for students within this assignment is to independently discover and interpret a creative source that will serve as the basis for further work, create fore-sketches demonstrating the structural and compositional solution of the costume and finalize an artistic sketch of a new product reflecting the creative concept.

Third-year student M.A. Kanayeva used the image of the Cathedral of Our Lady Mary in Brasilia as the prototype for her women's ensemble (Fig. 6³⁰). Based on the creative source, she developed fore-sketches that helped define the structure and composition of the future

model.

The unusual hourglass shape typical of architectural structures mirrors one of the most common female clothing silhouettes – the cinched waist. During subsequent work on the dress, carefully preserving the cathedral's compositional features, the expanding section with gussets took the form of a full skirt, while the narrower section with soaring peaks became an exquisite decorative corset. In the fore-sketches of the dress, this manifested itself in a complex spatial form (Fig. 7).

Tambour embroidery forming a lace-like three-dimensional grid and smooth peaks highlight the architectural expressiveness of the lines, giving the dress sculptural clarity. To complete the look, a headdress and boots adorned with artistic embroidery were also designed. The completed artistic sketch exemplifies the creation of a new visual identity in costume through integration of ideas from another art form (Fig. 8).

³⁰ Fig. 6. Cathedral of Our Lady Mary in Brasilia / LiveJournal. – URL: livejournal.com. <https://sergeyurich.livejournal.com/1172992.html> (accessed August 15, 2025).

Fig. 6. Ó. Niemeyer. Cathedral of Our Lady Mary in Brasília (Brazil). Source of creative inspiration

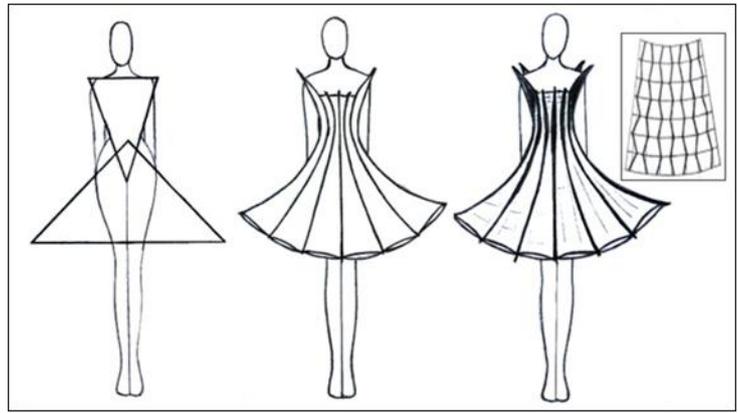

Fig. 7. M.A. Kanayeva, third-year student. Fore-sketch designs for structural and compositional development of the costume using the neology method

Fig. 8. M.A. Kanayeva, third-year student. Artistic sketch of the ensemble

The bionic method enables finding unconventional constructive and decorative solutions, new surface textures, fabrics, and color combinations [6, p. 4; 11, pp. 216-218]. Nature remains an inexhaustible source of inspiration [10].

Designing based on the bionic method implies both direct replication of external elements of natural forms in decorative embellishments, specifically in artistic embroidery, as well as their profound transformation, stylization and adaptation to meet the requirements of the model.

An educational assignment focused on studying the bionic method involves selecting an expressive natural source,

analyzing it, creating a mood board, fore-sketches and a model sketch.

In the project sketch, third-year student K.R. Khanbekova utilized not only direct reproduction of external elements in the form of embroidered exotic flowers like orchids but also transformed and stylized floral forms in the costume composition (Fig. 9). The starting point was the cala lily flower, which was transformed into the silhouette of the model: its rounded bud became the base of the upper part of the costume, while the straight stem inspired the skirt design. During the structural-compositional development, the upper part of the costume was designed as a corset with an asymmetrical inner detail reminiscent of a lily flower. Detached shoulder elements emphasize the roundness of the calla

Fig. 9. K.R. Khanbekova, third-year student. Moodboard. Creative source – exotic plants

lily. The fluidity of the skirt lines is visually enhanced by repeating the outlines of stems and leaves (Fig. 10).

Artistic embroidery on the corset, executed in Russian satin stitch technique depicting orchid flowers, complemented the model's appearance.

Based on preliminary sketches, an artistic sketch was created on an A3-size sheet of paper, retaining the natural color palette of calla lilies and orchids: green stems and yellow-pink blooms. The bionic method enabled the creation of an original and dynamic form inspired by nature (Fig. 11).

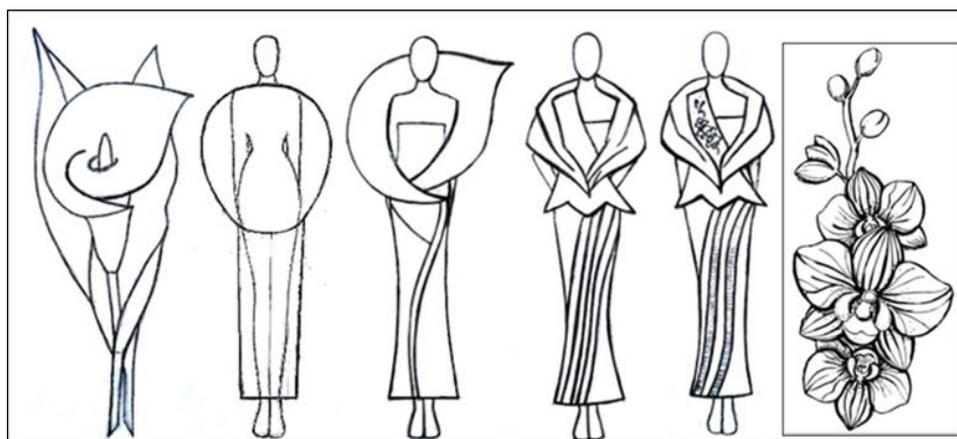

Fig. 10. K.R. Khanbekova, third-year student. Fore-sketch designs for structural and compositional development of the costume using the bionic method

Fig. 11. K.R. Khanbekova, third-year student. Artistic sketch of a dress

The results of the conducted study demonstrate that applying creative methods in designing clothing sketches with artistic embroidery in the educational process of future embroidery artists is an effective tool for developing not only professional but also general cultural competencies of students.

Engaging with these methods enables students not only to find original solutions but also to systematize the design process and adapt to rapidly changing industry demands. Each method guides thoughts in a particular direction: associations lead towards emotional and sensory perception, analogies toward cultural and historical contexts, bionics into the realm of natural harmonies and neology into avant-garde ideas from domestic and international design practices.

Mastery of creative design methods in clothing modeling empowers future embroidery artists to create unique artistic pieces and develop an individual style essential for successful creative and professional realization.

References

1. Balandina E. A. Proektirovanie zhenskikh izdelij s hudozhestvennoj vyshivkoj kak process sovershenstvovaniya professional'nyh navykov studentov v

konstruirovani i modelirovani odezhdy / E. A. Balandina. – Tekst : elektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : elektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 121-131. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-121-131. – EDN: OWNPXS. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-00.pdf (data obrashcheniya: 28.07.2025).

2. Barhin B. G. Metodika arhitekturnogo proektirovaniya : uchebno-metodicheskoe posobie dlya vuzov / B. G. Barhin. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Strojizdat, 1982. – 224 s. – Tekst : neposredstvennyj.

3. Blagova T. Yu. Tekhnologiya razrabotki novyh idej v dizajne kostyuma : uchebnoe posobie dlya studentov special'nostej 70601 «Dizajn kostyuma», 030600 «Tekhnologiya i predprinimatel'stvo», 260902 «Konstruirovanie shvejnyh izdelij», 260704 «Tekhnologiya tekstil'nyh izdelij» / T. Yu. Blagova ; Amurskij gosudarstvennyj universitet – Blagoveshchensk : AmGU, 2010. – 110 s. : il. – Tekst : neposredstvennyj.

4. Bono E. Lateral'noe myshlenie : uchebnik / E. Bono ; [perevod s anglijskogo]. – Sankt-Peterburg : Piter publishing, 1997. – 384 s. – ISBN 5-88782-371-2. – Tekst : neposredstvennyj.

5. Budnikova O. V. Osnovy proektnoj kul'tury odezhdy : metodicheskie ukazaniya po vypolneniyu laboratornyh i samostoyatel'nyh rabot, napravlenie podgotovki 29.03.05 «Konstruirovanie izdelij legkoj promyshlennosti», profil' «Dizajn i industriya mody» / O. V. Budnikova. – Kursk : Yugo-Zapadnyj gosudarstvennyj universitet, 2020. – 75 s. – URL: Metod1_B1.O.26_29.03.05.pdf (data obrashcheniya: 26.07.2025). – Tekst : elektronnyj.

6. Vol'kotrub I. T. Osnovy Hudozhestvennogo konstruirovaniya: [uchebnik dlya srednih special'nyh uchebnyh zavedenij] / I. T. Volkotrub. – Kiev : Vysshaya shkola, 1988. – 191 s. – ISBN 5-11-000296-7. – Tekst : neposredstvennyj.

7. Golovkova T. V. Metody proektirovaniya v konstruirovani i modelirovani odezhdy / T. V. Golovkova, S. V. Kon'kova. – Tekst : elektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : elektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 140-146. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-140-146. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-00.pdf (data obrashcheniya: 28.07.2025) – EDN:OWNPXS.

8. Ivanchenko I. Associacii kak instrument razrabotki dizajna / I. Ivanchenko. – Tekst : elektronnyj // Departament dizajna : brendingovoe agentstvo. – EDN:OWNPXS. – URL: <https://depdes.ru/blog/assotsiatsii-kak-instrument-razrabotki-dizajna/> (data obrashcheniya: 28.07.2025).

9. Karmen : novella / P. Marime : per s francuzkogo O. Moiseenko. – Sankt-Peterburg, : Arkadiya, 2019. – 112 s.

10. Kozlova T. V. Kostyum i bionika : uchebnik dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po special'nosti 071501 «Hudozh. proektirovanie kostyuma» / T. V. Kozlova, T. V. Bel'ko. – Moskva : MGTU im A. N. Kosygina, 2007. – 223 s. – ISBN 5-8196-0094-0. – Tekst : neposredstvennyj.

11. Kompoziciya kostyuma : uchebnoe posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po special'nosti 052400 «Dizajn» s prisvoeniem kvalifikacii «Dizajner (dizajn odezhdy)» / [G. M. Gusejnov, V. V. Ermilova, D. Yu. Ermilova i

dr.]. – 2-e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : ACADEMIA, 2004. – 432 s. – ISBN 5-7695-1235-0. – Tekst : neposredstvennyj.

12. Metod svobodnyh asociacij: chto eto i kak ego ispol'zovat'. – Tekst : elektronnyj // COMPASS : [zhurnal dlya rukovoditelej]. – URL: <https://getcompass.ru/blog/posts/metod-svobodnyh-associacij> (data obrashcheniya: 28.07.2025).

13. Halpern D. Psihologiya kriticheskogo myshleniya / D. Halpern ; [perevod s anglijskogo N. Mal'gina i dr.]. – 4 mezhdunarodnoe izdanie. – Sankt-Peterburg : Piter, 2000. – 503 s. – ISBN 5-314-00122-5. – Tekst : neposredstvennyj.

Цаплина И.М., преподаватель Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 390046, г. Рязань, ул. Есенина, д. 112, e-mail: duscha_77@mail.ru

Tsaplina I.M., lecturer at the Ryazan institute of traditional applied arts, a branch of the Russian university of traditional arts, 390046, Ryazan, Yesenina st., 112; e-mail: duscha_77@mail.ru

Содержание обучения конструированию и моделированию одежды с художественной вышивкой и кружевоплетением
The content of training in clothing design and modeling with artistic embroidery and lace

Аннотация. В статье рассматривается содержание обучения по дисциплинам «Конструирование одежды с художественным кружевоплетением» и «Моделирование одежды с художественным кружевоплетением», «Конструирование одежды с художественной вышивкой» и «Моделирование одежды с художественной вышивкой» в контексте подготовки студентов в Российском университете традиционных художественных промыслов. Раскрываются особенности сопряжения конструктивных и декоративных решений, анализируются методические приемы и практико-ориентированные задания, обеспечивающие формирование у студентов целостного подхода к проектированию изделий, основанного на традициях регионального декоративно-прикладного искусства.

Ключевые слова: конструирование одежды, моделирование одежды, художественная вышивка, художественное кружевоплетение, Рязанская область, традиционные художественные промыслы.

Abstract. The article examines the content of teaching the discipline "Designing and artistic modeling of clothing" in the context of training specialists in artistic embroidery and lace making in the Ryazan region, reveals the features of combining constructive and decorative solutions, analyzes methodological techniques and practice-oriented tasks that ensure the formation of students' holistic approach to product design based on the traditions of regional decorative and applied art.

Keywords: clothing design, artistic modeling, artistic embroidery, lace making, Ryazan region, traditional applied art.

Современная система подготовки студентов в области художественной вышивки и кружевоплетения требует не только владения базовыми навыками конструирования одежды, но и умения интегрировать в конструктивное решение изделия элементы художественной вышивки и кружевоплетения, что

особенно актуально в регионах с богатым наследием в области традиционных художественных промыслов.

Актуальность статьи обусловлена необходимостью разработки и внедрения таких методических приемов, которые позволят будущим художникам и мастерам традиционных художественных промыслов не только воспроизводить традиционные техники, но и творчески их переосмыслить, адаптируя к современным потребностям моды, сохраняя характерные черты региональной художественной вышивки и кружевоплетения.

Степень изученности проблемы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства в Рязанской области отражена в трудах отечественных исследователей: В.Ф. Максимович посвятила свои работы вопросам профессионального образования в этой сфере; С.Ю. Анисина проанализировала развитие художественной вышивки в Рязанском регионе; Д.Ю. Христолюбова исследовала современные тенденции интеграции традиционных техник рязанского кружевоплетения и авторского моделирования одежды. Однако в научной литературе отсутствует комплексное рассмотрение содержания обучения конструированию и художественному моделированию одежды, учитывающее региональные особенности художественной вышивки и кружевоплетения Рязанской области.

Научно-теоретический анализ содержания обучения конструированию и моделированию одежды с художественной вышивкой и кружевоплетением требует системного синтеза антропологического и аксиологического подходов, в которых художественная вышивка и художественное кружевоплетение выступают как комплекс эстетико-технологических смыслов и ценностей, формируемых в процессе целенаправленного педагогического воздействия на когнитивную и эмоциональную сферы студентов, что особо подчеркивается в эмпирическом исследовании О.Ю. Скоробогатовой [9, с. 171].

В теоретико-методологическом поле значительное место занимают работы, которые отстаивают приоритет антропологического и аксиологического подходов к профессиональной подготовке будущих художников традиционного прикладного искусства. Антропологический подход позволяет соотнести технические умения и технологические навыки вышивки и кружевоплетения с культурно-исторически обусловленными представлениями о телесности, одежде и идентичности. Аксиологический подход, в свою очередь, выделяет систему эстетических ценностей, которые формируются в процессе освоения художественных приемов и композиционно-конструкторских решений. Указанные положения находят эмпирическое подтверждение в анализе литературы и рабочих учебных программ по профильным дисциплинам. Это соотнесено с выводами классических и современных исследователей педагогики и психологии образования. Они подчеркивают ресурсность этих подходов для организации развивающего образования и саморазвития обучающихся в творческой профессиональной среде.

Концептуальность позиций, связанных с выявлением и организацией педагогических условий обучения, указывает на необходимость системного понимания педагогических условий как совокупности специально аргументированных и организованных обстоятельств, в рамках которых происходит эффективное освоение эстетических и технологических компонентов вышивки и кружевоплетения [7, с. 40].

Представления Н.Н. Вашкевича и Н.В. Бычковой о природе «педагогических условий», идущие в русле данной парадигмы, позволяют определить их как детерминанту результативности профессионального цикла, включающую организационно-методические, материально-пространственные и ценностно-смысловые компоненты, а также взаимосвязанные виды учебной деятельности и формы контроля, ориентированные на формирование профессиональных компетенций художника по традиционному прикладному искусству [3, с. 231; 4, с. 8].

Содержание дисциплин «Конструирование одежды с художественной вышивкой», «Моделирование одежды с художественной вышивкой», «Конструирование одежды с художественным кружевоплетением», «Моделирование одежды с художественным кружевоплетением» включает кросс-дисциплинарные блоки, которые обеспечивают одновременное овладение конструктивно-технологическими приемами, композиционными законами костюма и эстетическими основаниями художественной выразительности. Это требует опоры на классические представления о композиции костюма [8, с. 2], теорию профессиональной дидактики [1, с. 270] и современные исследования дидактики высшей школы [6, с. 172], в совокупности формирующие методологическую сетку для проектирования учебного содержания и учебно-практических модулей.

В контексте сущности традиционных художественных промыслов подчеркиваются функциональные характеристики эстетических свойств художественной вышивки и художественного кружевоплетения: фактурно-тактильная выразительность, колористическая семантика, сюжетно-символическая насыщенность и технологическая вариативность, – которые необходимо учитывать при разработке рабочих учебных программ. Акцент на этих характеристиках позволяет строить учебный процесс так, чтобы каждый практико-технологический навык сопровождался эстетическим осмыслением и рефлексией, направленными на формирование эстетического вкуса и интерпретативной компетентности студента, на что указывают исследования И.А. Шаповаловой и других авторов, анализирующих феномен восприятия и интерпретации эстетических ценностей в традиционной вышивке [13, с. 79; 9, с. 171].

Методологически значимым направлением в наполнении содержания программ является интеграция проектной и исследовательской деятельности, о чем свидетельствуют выводы С.Ю. Камневой относительно специфики проектной деятельности студентов в области художественной вышивки, где проектные практики выступают средой синтеза конструкторских решений и художественно-эстетического замысла, обеспечивая тем самым

формирование профессиональных умений в условиях, максимально приближенных к профессиональному быту мастера [5, с. 161]. Подобная организация учебной деятельности тесно коррелирует с идеями непрерывного профессионального образования и профессионально-ориентированного подхода, которые рассматриваются как инструмент обеспечения преемственности компетенций и устойчивости региональных практик подготовки кадров в области художественной вышивки и художественного кружевоплетения [2, с. 154].

Особое место в теоретико-методологическом обосновании занимает тема сохранения и репродукции художественно-технологических традиций региона, которая в исследовании Д.Ю. Христороубовой детализируется как основа для создания региональной модели содержания профессионального цикла образования по рязанскому кружевоплетению, где ключевыми выступают регионально-исторический и системный подходы, а понятие «художественно-технологические традиции» трактуется как совокупность исторически сложившихся технологических приемов и эстетических норм, передаваемых сквозь поколения и требующих фиксации в образовательных траекториях, учебно-методических комплексах и производственных практиках для обеспечения преемственности мастерства и его адаптации в современной профессиональной подготовке [12, с. 86].

С учетом изложенного содержание учебных программ по конструированию и моделированию одежды с художественной вышивкой и кружевоплетением включает методологически выверенные тематические блоки: историко-культурный и региональный; эстетико-аналитический (изучение эстетических качеств и принципов композиции); конструкторско-технологический (моделирование, конструирование, выбор материалов и технологий вышивки/кружевоплетения); проектно-практический (реализация учебных и междисциплинарных проектов) и рефлексивно-оценочный (формирование критериев эстетической и технологической оценки), при этом нормативно-правовая и организационная основа таких программ должна быть соотнесена с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и законодательной базой, что подчеркивается в анализе современной нормативной документации и монографических исследований по проблемам профессионального образования в традиционном прикладном искусстве [11, с. 120].

Наконец, при переносе общих выводов теоретико-методологического анализа на региональный уровень следует учитывать, что специфика традиционных художественных промыслов Рязанской области диктует необходимость включения в содержание образовательных программ региональных художественно-технологических практик, а также формирование профессионально-ориентированных траекторий непрерывного образования, направленных на подготовку кадров, способных сочетать традиционные технологические приемы с современными конструкторскими решениями и художественной рефлексией, что требует взаимодействия образовательных учреждений с музеями региона, интеграции практико-

производственных площадок и внедрения модульно-проектных форм обучения, как это аргументировано изложено в исследованиях Д.Ю. Христоробовой и С.Ю. Анисиной [12, с. 86; 2, с. 154].

Таким образом, синтез теоретических позиций и нормативных ориентиров позволяет предположить, что содержание обучения конструированию и моделированию одежды с художественной вышивкой и кружевоплетением конструируется как многокомпонентная, ценностно-ориентированная система, в которой педагогические условия, проектно-исследовательская деятельность, фиксация региональных художественно-технологических традиций и целенаправленная интеграция когнитивной и эмоциональной сфер выступают базисными факторами формирования профессиональной, эстетической и культурной компетентности будущих мастеров традиционного прикладного искусства, обеспечивающей преемственность художественной традиции в современных условиях профессионального образования [9, с. 171; 12, с. 86; 2, с. 154; 1, с. 265].

Процесс обучения конструированию и моделированию одежды в рамках подготовки художников по вышивке и кружевоплетению представляет собой структурированную и тщательно разработанную систему. На первых этапах основное внимание уделяется изучению базовых принципов конструирования, а затем происходит развитие навыков художественного моделирования, что обеспечивает междисциплинарное сопряжение с такими учебными модулями, как «Проектирование художественной вышивки», «Проектирование художественного кружевоплетения», «Мастерство по художественной вышивке» и «Мастерство по художественному кружевоплетению», формируя целостное восприятие взаимосвязи конструктивно-технологических и художественно-композиционных аспектов проектной деятельности.

Начальный этап освоения дисциплины, связанный с изучением конструирования, предполагает знакомство с пропорциями фигуры, основами формообразования, методами построения базовых конструкций и вариативностью их трансформации. Здесь студент учится воспринимать изделие как систему взаимосвязанных элементов, где каждый конструктивный элемент может быть адаптирован под специфические требования выбранной техники декорирования. Именно в этот период закладываются навыки, необходимые для дальнейшего моделирования изделий с интегрированными элементами художественной вышивки и кружевоплетения, включая умение определять композиционное место декора, подбирать масштаб и пропорции орнамента в зависимости от формата и назначения изделия.

Переход к этапу художественного моделирования требует от обучающегося умения преобразовывать конструктивную основу изделия в художественный образ, интегрируя декоративные элементы в ткань композиционного решения. Здесь особенно ярко проявляется междисциплинарный характер обучения: задания по моделированию сочетаются с практиками из модулей «Мастерство по художественной вышивке» и «Мастерство по художественному кружевоплетению», что позволяет студенту одновременно отрабатывать технику исполнения

элементов и осваивать методы их органичного включения в изделие. Моделирование может осуществляться как на плоскости через поисковые и технические эскизы, так и в объемной форме – посредством муляжного метода, при котором макет изделия конструируется и декорируется с учетом пластики ткани, направления рисунка, светотеневого восприятия и фактурных характеристик используемых материалов (рис. 1³¹).

Рис. 1. Макет-наколка блузы сложного кроя на манекене

В образовательном процессе активно применяется прием анализа соответствия силуэтного решения и декоративного оформления. Например, студентам предлагается выполнить серию эскизов, в которых один и тот же орнамент художественной вышивки или художественного кружевоплетения размещается на изделиях различных силуэтов, после чего проводится сравнительный анализ восприятия формы и декора, позволяющий выявить оптимальные сочетания. Подобные задания способствуют формированию у будущего художника традиционного прикладного искусства способности видеть изделие как целостную художественно-конструктивную систему и прогнозировать восприятие готового изделия.

Использование активных и практико-ориентированных методов обучения – группового проектирования, обсуждения творческих решений, демонстрации авторских работ из методического фонда института, анализа модных тенденций с позиций традиционного прикладного искусства – позволяет студентам накапливать опыт, необходимый для реализации собственных авторских проектов. В результате студент не только овладевает методами конструирования и моделирования одежды, но и учится соотносить конструктивно-технические возможности с выразительными средствами конкретной техники художественной вышивки или художественного кружевоплетения, что особенно важно в контексте сохранения и творческого переосмысления традиций Рязанской школы декоративно-прикладного искусства.

Практическая часть дисциплины «Конструирование и моделирование одежды» направлена на развитие навыков выбора силуэта в контексте художественной вышивки или кружевоплетения. Этот процесс представляет собой комплексный учебно-творческий подход, в рамках которого студенты учатся сочетать конструктивные особенности изделия с художественно-технологическими традициями декорирования, характерными для конкретного вида художественной вышивки или художественного кружевоплетения.

³¹ Рис.1-4. Фото автора статьи.

На первом этапе практических занятий, когда основной упор делается на освоение принципов проектирования, преподаватель организует анализ этнографического материала, представленного как в постоянной экспозиции, так и в фондах Рязанского художественного музея, к которым относятся образцы исторических костюмов с различными видами вышивки и кружева.

Следующим этапом становится практическое моделирование, где, опираясь на знания о типологии силуэтов, студент разрабатывает серию эскизов одного и того же изделия в разных вариантах конструктивной формы, подбирая к каждому из них определенный вид декора. Так, при работе в технике вышивки «кадомский вениз», отличающейся мягкими, округлыми мотивами и плавным переходом между элементами узора, студенты ищут решения с использованием овальных или трапециевидных силуэтов, расширяющихся книзу, где декоративное оформление плавно перетекает по поверхности ткани, создавая гармонию между пластикой формы и орнамента. При этом особое внимание уделяется масштабированию рисунка – крупные элементы вениза требуют просторных участков ткани без лишних членений, тогда как мелкий орнамент может быть интегрирован в сложные членения кроя (рис. 2-4).

Рис. 2. Сборка макета изделия с декоративной вставкой кружева

Рис. 3. Макет изделия на манекене

В процессе практических занятий студенты также выполняют упражнения по моделированию на манекенах, размещая на макете изделия кружевные вставки и вышитые элементы, закрепляя их булавками. Это позволяет им оценить, как изменяется визуальное восприятие формы в зависимости от расположения и направления декоративных акцентов. Этот метод позволяет наглядно продемонстрировать, что при работе с рязанским кружевом, имеющим четкий ритм и модульную структуру, гармоничнее всего смотрятся вертикальные или горизонтальные декоративные полосы,

совпадающие с конструктивными линиями кроя, тогда как асимметричные или диагональные решения лучше сочетаются с более свободными и органичными видами вышивки.

Рис. 4. Практическое занятие: поиск размещения декоративного элемента на макете изделия

Важной составляющей учебного процесса является анализ ошибок и удачных решений: после выполнения серии эскизов или макетов преподаватель организует групповое обсуждение, где каждый студент обосновывает выбор силуэта, конструктивных элементов и места размещения декора, а группа и преподаватель оценивают гармоничность и технологическую целесообразность решений. Такой формат дискуссии не только развивает способность к аргументированной критике, но и закрепляет понимание закономерностей взаимодействия формы и орнамента.

Таким образом, практические занятия по выбору силуэта в зависимости от вида художественной вышивки или художественного кружевоплетения становятся ключевым элементом формирования профессиональной компетентности будущего художника традиционного прикладного искусства.

В результате обучения студенты не только овладевают методами конструирования и моделирования одежды, но и учатся соотносить конструктивно-технические возможности с выразительными средствами конкретной техники вышивки или кружевоплетения. Это позволяет им творчески переосмысливать традиционные техники, адаптируя их к современным модным тенденциям, и обеспечивать преемственность художественной традиции в современных условиях профессионального образования.

Литература

1. Александрова Н. М. Теория профессиональной дидактики в педагогическом образовании: монография / Н. М. Александрова, Г. Н. Варковецкая, Л. А. Дитяткина. – Санкт-Петербург: Институт

педагогического образования и образования взрослых РАО, 2013. – 270 с. – ISBN: 978-5-902064-64-0. – EDN: SDBGSD. – Текст : непосредственный.

2. Анисина С. Ю. Профессионально-ориентированный подход в непрерывном профессиональном образовании в области художественной вышивки / С. Ю. Анисина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 4 (51). – С. 154-172. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-151-161. – URL: (дата обращения).

3. Вашкевич Н. Н. Сущность понятия «Педагогические условия» в специальной научной литературе / Н. Н. Вашкевич, Н. В. Бычкова. – Текст : электронный // Эстетическое образование : традиции и современность : материалы V Международной студенческой научно-практической конференции; научное электронное издание локального распространения Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. – Минск, 2018. – С. 231-234. – ISBN: 978-985-541-533-7. – URL: <http://elib.bspu.by/handle/doc/36928> (дата обращения: 09.09.2025).

4. Ипполитова Н. В. Анализ понятия «Педагогические условия»: сущность, классификация / Н. В. Ипполитова, Н. С. Стерхова. – Текст : электронный // General and professional education. – 2012. – № 1. – С. 8-14. – EDN: YPEAGD. – URL: http://genproedu.com/paper/2012-01/full_008-014.pdf (дата обращения: 09.09.2025).

5. Камнева С. Ю. Специфика проектной деятельности студентов в области художественной вышивки / С. Ю. Камнева. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 4 (39). – С. 161-168. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-161-168. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-20.pdf (дата обращения: 13.09.2025).

6. Макарова Н. С. Дидактика высшей школы. От классических оснований к постнеклассическим перспективам: монография / Н. С. Макарова, Н. А. Дука, Н. В. Чекалева. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. – 172 с. – EDN: HJNVVL. – Текст : непосредственный.

7. 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://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (дата обращения: 15.09.2025).

8. Пармон Ф. М. Композиция костюма: учебник для вузов / Ф. М. Пармон. – Москва : Легпромбытиздат, 1997. – 318 с. – ISBN: 5-7088-0724-5. – Текст: непосредственный.

9. Скоробогатова О. Ю. Педагогические условия освоения студентами эстетических ценностей художественной вышивки в процессе

художественного моделирования одежды / О. Ю. Скоробогатова – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 1 (40). – С. 171-180. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-171-180. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-21.pdf (дата обращения: 13.09.2025).

10. Слободчиков В. И. О понятии образовательной среды в концепции развивающего образования / В. И. Слободчиков. Текст.: непосредственный // 2-ая Российская конференция по экологической психологии, Москва, 12–14 апреля 2000 года. – Москва: Экопсицентр РОСС, 2000. – С. 172-176. – ISBN: 5-8155-0055-0. – EDN TZAZOV.

11. Федотова О. В. Современные проблемы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства России и пути их решения : монография / О. В. Федотова ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2016. – 123 с. – ISBN 978-5-906697-36-3. – Текст: непосредственный.

12. Христюлова Д. Ю. Модель системы содержания профессионального цикла образования в области рязанского художественного кружевоплетения / Д. Ю. Христюлова. – Текст: непосредственный // Научное обозрение. Серия 2 : Гуманитарные науки. – 2017. – № 1. – С. 86-95. – EDN: YJWYFF.

13. Шаповалова И. А. Психолого-педагогическая поддержка развития интерпретационной деятельности студентов художественного вуза / И. А. Шаповалова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 2 (37). – С. 79–89. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-79-89. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v11_2.htm (дата обращения: 21.09.2025).

References

1. Aleksandrova N. M. Teoriya professional`noj didaktiki v pedagogicheskom obrazovanii : monografiya / N. M. Aleksandrova, G. N. Varkoveczkaya, L. A. Dityatkina. – Sankt-Peterburg : Institut pedagogicheskogo obrazovaniya i obrazovaniya vzrosly`x RAO, 2013. – 270 s. – ISBN: 978-5-902064-64-0. – EDN: SDBGSD. – Текст : neposredstvenny`j.

2. Anisina S. Yu. Professional`no-orientirovanny`j podxod v neprery`vnom professional`nom obrazovanii v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki / S. Yu. Anisina. – Текст : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (51). – S. 154-172. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-151-161. – URL: (data obrashheniya).

3. Vashkevich N. N. Sushhnost` ponyatiya «Pedagogicheskie usloviya» v special`noj nauchnoj literature / N. N. Vashkevich, N. V. By`chkova. – Текст : e`lektronny`j // E`steticheskoe obrazovanie : tradicii i sovremennost` : materialy` V Mezhdunarodnoj studencheskoj nauchno-prakticheskoy konferencii; nauchnoe e`lektronnoe izdanie lokal`nogo rasprostraneniya Ministerstvo obrazovaniya Respubliki Belarus`, Belorusskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet im.

Maksima Tanka. – Minsk, 2018. – S. 231-234. – ISBN: 978-985-541-533-7. – URL: <http://elib.bspu.by/handle/doc/36928> (data obrashheniya: 09.09.2025).

4. Ippolitova N. V. Analiz ponyatiya «Pedagogicheskie usloviya»: sushhnost', klassifikaciya / N. V. Ippolitova, N. S. Sterxova. – Tekst : e`lektronny`j // General and professional education. – 2012. – № 1. – S. 8-14. – EDN: YPEAGD. – URL: http://genproedu.com/paper/2012-01/full_008-014.pdf (data obrashheniya: 09.09.2025).

5. Kamneva S. Yu. Specifika proektnoj deyatel`nosti studentov v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki / S. Yu. Kamneva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 4 (39). – S. 161-168. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-161-168. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-20.pdf (data obrashheniya: 13.09.2025).

6. Makarova N. S. Didaktika vy`sshej shkoly`. Ot klassicheskix osnovanij k postneklassicheskim perspektivam : monografiya / N. S. Makarova, N. A. Duka, N. V. Chekaleva. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2020. – 172 s. – EDN: HJNVVL. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. 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://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (data obrashheniya: 15.09.2025).

8. Parmon F. M. Kompoziciya kostyuma : uchebnik dlya vuzov / F. M. Parmon. – Moskva : Legpromby`tizdat, 1997. – 318s. – ISBN: 5-7088-0724-5. – Tekst: neposredstvenny`j.

9. Skorobogatova O. Yu. Pedagogicheskie usloviya osvoeniya studentami e`steticheskix cennostej xudozhestvennoj vy`shivki v processe xudozhestvennogo modelirovaniya odezhdy` / O. Yu. Skorobogatova – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 1 (40). – S. 171-180. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-171-180. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-21.pdf (data obrashheniya: 13.09.2025).

10. Slobodchikov V. I. O ponyatii obrazovatel`noj sredy` v koncepcii razvivayushhego obrazovaniya / V. I. Slobodchikov. Tekst.: neposredstvenny`j // 2-aya Rossijskaya konferenciya po e`kologicheskoj psixologii, Moskva, 12–14 aprelya 2000 goda. – Moskva: E`kopsicentr ROSS, 2000. – S. 172-176. – ISBN: 5-8155-0055-0. – EDN TZAZOV.

11. Fedotova O. V. Sovremenny`e problemy` professional`nogo obrazovaniya v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva Rossii i puti ix resheniya : monografiya / O. V. Fedotova ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – 123 s. – ISBN 978-5-906697-36-3. – Tekst: neposredstvenny`j.

12. Xristolyubova D. Yu. Model` sistemy` sodержaniya professional`nogo cikla obrazovaniya v oblasti ryazanskogo xudozhestvennogo kruzhevopleteniya /

D. Yu. Xristolyubova. – Tekst: neposredstvenny`j // Nauchnoe obozrenie. Seriya 2 : Gumanitarny`e nauki. – 2017. – № 1. – S. 86-95. – EDN: YJWYFF.

13. Shapovalova I. A. Psixologo-pedagogicheskaya podderzhka razvitiya interpretacionnoj deyatel`nosti studentov xudozhestvennogo vuza / I. A. Shapovalova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 2 (37). – S. 79-89. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-79-89. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v11_2.htm (data obrashheniya: 21.09.2025).

Tsaplina I.M., lecturer at the Ryazan institute of traditional applied arts – a branch of the Russian university of traditional art crafts, 390046, Ryazan, Yesenina st., 112; e-mail: duscha_77@mail.ru

The content of training in clothing design and modeling with artistic embroidery and lace-making

Abstract. This article examines the curriculum for courses on "Clothing design with artistic lace-making", "Clothing modeling with artistic lace-making", "Clothing design with artistic embroidery" and "Clothing modeling with artistic embroidery" within the context of student preparation at the Russian university of traditional art crafts. It highlights specific features of integrating structural and decorative solutions, analyzes methodological techniques and discusses practice-oriented assignments aimed at fostering a holistic approach to product design based on regional traditions of decorative applied arts.

Keywords: clothing design, clothing modeling, artistic embroidery, artistic lace-making, Ryazan region, traditional art crafts.

The modern educational system for students specializing in artistic embroidery and lace-making requires not only mastery of basic skills in clothing construction but also the ability to integrate elements of artistic embroidery and lace-making into garment designs. This is particularly relevant in regions rich in traditional art crafts heritage.

The relevance of this paper stems from the need to develop and implement teaching methods that enable future artists and craftsmen to not only reproduce traditional techniques but also reinterpret them creatively, adapting them to contemporary fashion demands while preserving the distinctive characteristics of regional artistic embroidery and lace-making.

The degree of study of professional education issues in the field of traditional applied arts in Ryazan region has been reflected in works by domestic researchers: V.F. Maksimovich devoted her research to problems of professional education in this area; S.Yu. Anisina analyzed the development of artistic embroidery in the Ryazan region; D.Yu. Khristolyubova studied current trends in integration of traditional techniques of Ryazan lace-making and author's clothing design. However, there is no comprehensive consideration in scientific literature regarding the content of training in clothing design and artistic clothing modeling, taking into account regional peculiarities of artistic embroidery and lacework in Ryazan region.

A scientific-theoretical analysis of the content of training in clothing design and modeling with artistic embroidery and lace-making requires a systematic synthesis of anthropological and axiological approaches, where artistic embroidery and lace-making are seen as complexes of aesthetic and technological meanings and values formed through purposeful pedagogical influence on cognitive and emotional spheres of students, which is emphasized in empirical studies conducted by O.Yu.

Skorobogatova [9, p. 171]. In theoretical-methodological terms, significant attention is given to works advocating priority of anthropological and axiological approaches to vocational training of future artists in traditional applied arts. The anthropological approach allows correlating technical skills and technological competencies in artistic embroidery and lace-making with culturally-historically conditioned perceptions of embodiment, dress and identity. The axiological approach, conversely, identifies systems of aesthetic values shaped during acquisition of artistic techniques and compositional-constructive solutions. These arguments find empirical support in analyses of literary sources and working curricula for specialized disciplines. They align with conclusions drawn by classical and contemporary researchers in pedagogy and psychology of education who emphasize the potential of these approaches for organizing developmental education and self-development of learners in creative professional environments.

The conceptual positions related to identifying and organizing pedagogical conditions for learning indicate the necessity of systematically understanding pedagogical conditions as a set of specially argued and organized circumstances within which effective mastering of aesthetic and technological components of embroidery and lace-making takes place [7, p. 40].

Views expressed by N.N. Vashkevich and N.V. Bychkova concerning the nature of “pedagogical conditions” aligned with this paradigm allow defining them as determinants of effectiveness in the professional cycle encompassing organizational-methodological, material-spatial and value-meaning components, along with interrelated types of academic activities and forms of control focused on developing professional competences of an artist in traditional applied arts [3, p. 231; 4, p. 8].

The content of subjects such as “Clothing construction with artistic embroidery”, “Clothing design with artistic embroidery”, “Clothing construction with artistic lace-making” and “Clothing design with artistic lace-making” includes cross-disciplinary blocks ensuring simultaneous acquisition of constructive-technology techniques, principles of costume composition and aesthetic foundations of artistic expression. This necessitates reliance on classic concepts about costume composition [8, p. 2], theory of professional didactics [1, p. 270] and contemporary research on higher school didactics [6, p. 172], collectively forming a methodological framework for designing course content and practical modules.

In the context of traditional art crafts' essence, functional characteristics of aesthetic properties of artistic embroidery and lace-making are highlighted: textural-tangible expressiveness, coloristic semantics, plot-symbolic saturation and technological variability – all of which must be taken into account when designing syllabi. Emphasizing these characteristics enables structuring the educational process so that each practical-technique skill is accompanied by aesthetic reflection and interpretation aimed at cultivating aesthetic taste and interpretive competence among students, as indicated by I.A. Shapovalova's and other authors' studies analyzing perception and interpretation phenomena of aesthetic values in traditional embroidery [13, p. 79; 9, p. 171].

Methodologically significant direction in filling program content is the integration of project-based and research activities, evidenced by findings of S.Yu. Kamneva regarding the specificity of students' project work in the field of artistic embroidery, where project practices serve as an environment for synthesizing design solutions and artistic-aesthetic intent, thereby facilitating formation of professional skills under conditions closely resembling those of professional life of a master [5, p. 161]. Such organization of academic activity strongly correlates with ideas of continuous professional education and professionally oriented approach, considered tools for ensuring continuity of competencies and sustainability of regional personnel training practices in the fields of artistic embroidery and lace-making [2, p. 154].

Of particular importance in theoretical-methodological justification is the theme of preservation and reproduction of regionally-specific artistic-technological traditions, detailed in D.Yu. Khrystolyubova's research as a foundation for creating a regional model of professional education cycle content focusing on Ryazan lace-making, where key roles are played by historically regional and systemic approaches. Herein, the concept of “artistic-technological traditions” is interpreted as a collection of historically established technological techniques and aesthetic norms passed down through generations and requiring formalization in educational trajectories, instructional materials and production practices to ensure continuity of expertise and its adaptation in contemporary professional training [12, p. 86].

Taking all above mentioned into account, the content of curricula on clothing design and modeling with artistic embroidery and lace-making comprises methodologically sound thematic units: historical-cultural and regional block; aesthetic-analytical block (study of aesthetic qualities and composition principles); construction-technological block (modeling, constructing, selecting materials and technologies for embroidery/lace-making); project-practical block (implementation of academic and interdisciplinary projects); reflexive-evaluative block (formation of criteria for aesthetic and technological evaluation). Moreover, normative-legal and organizational basis of such programs should correspond to federal state educational standards of higher education and legal regulations, underscored in the analysis of current regulatory documentation and monographic studies addressing challenges in professional education within traditional applied arts [11, p. 120].

Finally, transferring general conclusions of theoretical-methodological analysis onto a regional level implies considering the specifics of traditional art crafts in Ryazan region, dictating the necessity to incorporate regional artistic-technological practices into educational program content and establish professionally-oriented pathways of lifelong learning aimed at preparing professionals capable of combining traditional techniques with modern design solutions and artistic reflection. This requires collaboration between educational institutions and local museums, integration of practice-production platforms and implementation of modular-project forms of instruction, as clearly articulated in the research by D.Yu. Khrystolyubova and S.Yu. Anisina [12, p. 86; 2, p. 154].

Thus, synthesizing theoretical positions and normative guidelines suggests that the content of training in clothing design and modeling with artistic embroidery

and lace-making is constructed as a multicomponent, value-oriented system. Pedagogical conditions, project-research activities, fixation of regional artistic-technological traditions and targeted integration of cognitive and emotional domains act as foundational factors in shaping professional, aesthetic and cultural competency of future masters in traditional applied arts. This ensures continuity of artistic tradition within contemporary contexts of professional education [9, p. 171; 12, p. 86; 2, p. 154; 1, p. 265].

The process of training in clothing design and modeling within the framework of educating embroiderers and lacemakers represents a structured and carefully developed system. Initially, primary focus is placed on studying fundamental principles of design, followed by enhancement of artistic modeling skills, ensuring interdisciplinary correlation with such educational modules as “Design of artistic embroidery”, “Design of artistic lace-making”, “Artistic embroidery mastery” and “Artistic lace-making mastery”. This contributes to the formation of a holistic perspective on the interrelation between constructive-technological and artistic-compositional aspects of project activity.

At the initial stage of discipline comprehension associated with the study of design, familiarity with figure proportions, fundamentals of form creation, methods of constructing base structures and their transformation variability is acquired. During this period, the student learns to perceive the item as a system of interconnected elements, where every constructive element can be adapted according to specific requirements of chosen decoration technique. At this point, essential skills necessary for subsequent modeling of items incorporating integrated elements of artistic embroidery and lace-making begin to take shape, including the ability to determine the compositional placement of decoration, select scale and proportion of ornamentation depending on format and intended use of the piece.

Transitioning to the phase of artistic modeling requires the learner to transform the constructive foundation of the item into an artistic image, integrating decorative elements into the fabric of the compositional solution. Here, the interdisciplinary character of education becomes especially pronounced: tasks in modeling combine with practices from modules like “Artistic embroidery mastery” and “Artistic lace-making mastery”, enabling the student to simultaneously refine execution techniques and learn methods for organically incorporating these elements into the finished product. Modeling may occur both on a flat surface via exploratory and technical sketches or in three-dimensional form using the dummy method, wherein the prototype of the item is constructed and decorated, taking into account the drape of the fabric, pattern orientation, light-and-shadow perception and tactile characteristics of utilized materials (Fig. 1³²).

In the educational process, the method of analyzing the correspondence between silhouette design and decorative treatment is actively used. For example, students are asked to create a series of sketches where the same embroidery or lace-making ornament is placed on garments of different silhouettes. A comparative analysis of the perception of form and decoration follows, allowing identification of

³² Figs.1-4. Photo by the author of the article.

optimal combinations. Such exercises help future artists in traditional applied arts acquire the ability to see the item as a complete artistic-constructional system and predict how it will be perceived once completed.

Fig. 1. Bust mock-up of blouse with complex cut on mannequin

Employing active and practice-oriented teaching methods – group design, discussion of creative solutions, demonstration of faculty-authored works, analysis of fashion trends from the standpoint of traditional applied arts – allows students to accumulate experience needed for implementing their own original projects. As a result, students do not merely master methods of clothing design and modeling, but also learn to relate constructive-technical capabilities with expressive means of specific techniques of artistic embroidery or lacework. This is particularly important in the context of preserving and creatively reinterpreting the traditions of Ryazan school of decorative arts.

The practical part of the discipline “Clothing design and modeling” aims to develop skills in selecting a silhouette in the context of artistic embroidery or artistic lace-making. This process represents a comprehensive educational-creative approach, within which students learn to combine the constructive features of a garment with the artistic-technological traditions of decoration typical for a certain kind of artistic embroidery or artistic lace-making.

On the first stage of practical sessions, when the main focus lies on mastering design principles, the teacher arranges an analysis of ethnographic materials displayed both in the permanent exhibition and funds of the Ryazan museum of arts, which feature examples of historical costumes adorned with diverse types of embroidery and lace.

The next step is practical modeling, where, drawing upon knowledge of silhouette typology, the student develops a series of sketches of the same garment in different variations of its structural form, matching each one with a particular type of decoration. Thus, when working in the “Kadom veniz” embroidery technique, characterized by soft, rounded motifs and smooth transitions between pattern elements, students seek solutions involving oval or trapezoidal silhouettes widening towards the bottom, where the decorative finish flows smoothly across the fabric surface, creating harmony between the plasticity of form and the ornament. Special attention is paid to scaling the pattern – large veniz elements require spacious areas of fabric without additional divisions, whereas small-scale patterns can be integrated into more intricate seams (Figs. 2-4).

During practical lessons, students also perform exercises in modeling on mannequins, placing lace inserts and embroidered elements onto the garment mock-ups and securing them with pins. This helps them assess how visual perception of the form changes depending on the location and direction of decorative accents. This method visually demonstrates that when working with Ryazan lace, which has clear

rhythm and modular structure, vertical or horizontal decorative strips harmonize best with the lines of the garment design, while asymmetrical or diagonal solutions better complement more free and more organic types of embroidery.

Fig. 2. Assembly of garment mock-up with decorative lace inset

Fig. 3. Garment mock-up on mannequin

Fig. 4. Practical session: searching for the placement of decorative element on garment mock-up

An integral part of the educational process is the analysis of errors and successful solutions: after completing a series of sketches or mock-ups, the educator organizes group discussions where each student justifies their choice of silhouette, structural elements and placement of decorations, while the group and the teacher evaluate the harmony and technological feasibility of the decisions. This discussion format not only enhances critical argumentation skills but also reinforces understanding of the regularities governing the interaction between form and ornament.

Therefore, practical exercises in selecting a silhouette depending on the type of artistic embroidery or lace-making become a key element in forming the professional competence of future artists in traditional applied arts. Through this training, students not only master methods of clothing design and modeling but also learn to match construction-technological possibilities with the expressive means of specific embroidery or lace-making techniques. This enables them to creatively reinterpret traditional techniques, adapting them to contemporary fashion trends, thus ensuring continuity of artistic tradition in modern professional education settings.

References

1. Aleksandrova N. M. Teoriya professional`noj didaktiki v pedagogicheskom obrazovanii : monografiya / N. M. Aleksandrova, G. N. Varkoveczkaya, L. A. Dityatkina. – Sankt-Peterburg : Institut pedagogicheskogo obrazovaniya i obrazovaniya vzrosly`x RAO, 2013. – 270 s. – ISBN: 978-5-902064-64-0. – EDN: SDBGSD. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Anisina S. Yu. Professional`no-orientirovanny`j podxod v neprery`vnom professional`nom obrazovanii v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki / S. Yu. Anisina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (51). – S. 154-172. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-151-161. – URL: (data obrashheniya).

3. Vashkevich N. N. Sushhnost` ponyatiya «Pedagogicheskie usloviya» v special`noj nauchnoj literature / N. N. Vashkevich, N. V. By`chkova. – Tekst : e`lektronny`j // E`steticheskoe obrazovanie : tradicii i sovremennost` : materialy` V Mezhdunarodnoj studencheskoj nauchno-prakticheskoy konferencii; nauchnoe e`lektronnoe izdanie lokal`nogo rasprostraneniya Ministerstvo obrazovaniya Respubliki Belarus`, Belorusskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet im. Maksima Tanka. – Minsk, 2018. – S. 231-234. – ISBN: 978-985-541-533-7. – URL: <http://elib.bspu.by/handle/doc/36928> (data obrashheniya: 09.09.2025).

4. Ippolitova N. V. Analiz ponyatiya «Pedagogicheskie usloviya»: sushhnost`, klassifikaciya / N. V. Ippolitova, N. S. Sterxova. – Tekst : e`lektronny`j // General and professional education. – 2012. – № 1. – S. 8-14. – EDN: YPEAGD. – URL: http://genproedu.com/paper/2012-01/full_008-014.pdf (data obrashheniya: 09.09.2025).

5. Kamneva S. Yu. Specifika proektnoj deyatel`nosti studentov v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki / S. Yu. Kamneva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 4 (39). – S. 161-168. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-161-168. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-20.pdf (data obrashheniya: 13.09.2025).

6. Makarova N. S. Didaktika vy`sshej shkoly`. Ot klassicheskix osnovanij k postneklassicheskim perspektivam : monografiya / N. S. Makarova, N. A. Duka, N. V. Chekaleva. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2020. – 172 s. – EDN: HJNVVL. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. 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://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (data obrashheniya: 15.09.2025).

8. Parmon F. M. Kompoziciya kostyuma : uchebnik dlya vuzov / F. M. Parmon. – Moskva : Legpromby`tizdat, 1997. – 318s. – ISBN: 5-7088-0724-5. – Tekst: neposredstvenny`j.

9. Skorobogatova O. Yu. Pedagogicheskie usloviya osvoeniya studentami e`steticheskix cennostej xudozhestvennoj vy`shivki v processe xudozhestvennogo modelirovaniya odezhdy` / O. Yu. Skorobogatova – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 1 (40). – S. 171-180. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-171-180. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-21.pdf (data obrashheniya: 13.09.2025).

10. Slobodchikov V. I. O ponyatii obrazovatel`noj sredy` v koncepcii razvivayushhego obrazovaniya / V. I. Slobodchikov. Tekst.: neposredstvenny`j // 2-aya Rossijskaya konferenciya po e`kologicheskoy psixologii, Moskva, 12–14 aprelya 2000 goda. – Moskva: E`kopsicentr ROSS, 2000. – S. 172-176. – ISBN: 5-8155-0055-0. – EDN TZAZOV.

11. Fedotova O. V. Sovremenny`e problemy` professional`nogo obrazovaniya v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva Rossii i puti ix resheniya : monografiya / O. V. Fedotova ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – 123 s. – ISBN 978-5-906697-36-3. – Tekst: neposredstvenny`j.

12. Xristolyubova D. Yu. Model` sistemy` sodержaniya professional`nogo cikla obrazovaniya v oblasti ryazanskogo xudozhestvennogo kruzhevopleteniya / D. Yu. Xristolyubova. – Tekst: neposredstvenny`j // Nauchnoe obozrenie. Seriya 2 : Gumanitarny`e nauki. – 2017. – № 1. – S. 86-95. – EDN: YJWYFF.

13. Shapovalova I. A. Psixologo-pedagogicheskaya podderzhka razvitiya interpretacionnoj deyatel`nosti studentov xudozhestvennogo vuza / I. A. Shapovalova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 2 (37). – S. 79-89. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-79-89. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v11_2.htm (data obrashheniya: 21.09.2025).

Шамрай С.Д., кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой физической культуры ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, дом.2, лит. А, e-mail: sergejshamraj@yandex.ru

Shamray S.D., candidate of pedagogical sciences, professor, head of the department of physical culture of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, nab. Griboyedov Canal, house.2, lit. A, e-mail: sergejshamraj@yandex.ru

Кивихарью И.В., кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры теории и методики гимнастики ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, дом 35; e-mail: kivinna@mail.ru

Kivikharyu I.V., candidate of pedagogical sciences, associated professor, professor of the department of theory and methods of gymnastics at the National state university of physical education, sports and health sciences named after P.F. Lesgaft, 190121, Saint Petersburg, Dekabristov st., 35; e-mail: kivinna@mail.ru

Комплекс упражнений атлетической гимнастики для регулирования массы тела на занятиях физической культурой
A set of athletic gymnastics exercises for regulating body weight in physical education classes

Аннотация. В статье раскрываются вопросы регулирования массы тела обучающихся посредством применения комплекса упражнений атлетической гимнастики на занятиях физической культурой. Также представлены результаты научных исследований, которые подтверждают возможность использования средств атлетической гимнастики на занятиях физической культурой для устранения недостатков фигуры обучающихся, регулирования их массы тела, укрепления брюшного пресса, мышц рук, формирования правильной осанки. Даются рекомендации по применению средств атлетической гимнастики, способствующих регулированию массы тела обучающихся.

Abstract. The article addresses the issues of body weight regulation among students through the application of a set of exercises in athletic gymnastics during physical education classes. It also presents the results of scientific studies that confirm the possibility of using means of athletic gymnastics in physical education to eliminate figure deficiencies, regulate body weight, strengthen abdominal muscles and arm muscles, as well as form proper posture. Recommendations are provided on how to use athletic gymnastics methods that contribute to regulating students' body weight.

Ключевые слова: атлетическая гимнастика, масса тела, традиционные художественные промыслы, экспериментальный комплекс.

Keywords: athletic gymnastics, body weight, traditional art crafts, experimental complex.

Согласно последнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (2025), можно с уверенностью утверждать, что более трети молодых людей ведут активный образ жизни, для которых интерес к занятиям физической культурой и спортом является модным фитнес-трендом [8]. Физическая активность позволяет им сохранять и укреплять своё здоровье, быть всегда в оптимальной физической форме и вести здоровый образ жизни [5, с. 10-14; 10, с. 9-12].

Активный образ жизни современной молодёжи обусловлен доступностью фитнес-клубов, а также разработкой различных программ для занятий физической культурой и спортом, созданием новых методик коррекции фигуры и рационального питания [2, с. 138-141; 3, с. 43-47; 9, с. 42-49].

Авторами статьи были проведены исследования о влиянии комплекса упражнений с применением средств атлетической гимнастики, способствующего развитию физических качеств и регулированию массы тела обучающихся в Российском университете традиционных художественных промыслов [6, с. 162-166].

Рассматривая проблему адаптации обучаемых к физической нагрузке, следует отметить, что условия профессиональной деятельности будущего художника в области традиционного прикладного искусства определяют необходимость формирования у них устойчивости к напряжению не только в умственной, но и физической деятельности по конкретным видам, таким как: художественная вышивка, художественное кружевоплетение, ювелирное и косторезное искусство, лаковая миниатюрная живопись, роспись ткани.

Во время учебного процесса у обучающихся происходит увеличение влияния неблагоприятных факторов труда, которые вызывают нарушения в состоянии здоровья и различные функциональные отклонения.

Среди негативных факторов можно выделить недостаток физической активности, монотонность рабочих процессов, возникающую при частом и однообразном их выполнении, работу в неудобной позе, а также запыленность помещений художественных мастерских, наличие запахов от красящих веществ и красок и возможное повышение температуры воздуха.

Все эти факторы в процессе длительной производственной деятельности приводят к развитию утомления. В результате выполнения мелких однообразных трудовых операций в высших нервных центрах головного мозга развивается процесс торможения, вследствие чего происходит снижение уровня внимания, скорости и точности движений, остроты зрения, возникает сонливость и вялость.

Длительное ограничение двигательной активности и ведение малоподвижного образа жизни способствуют замедлению процесса обмена веществ, что приводит к повышению массы тела и накоплению жировых отложений, что обусловило выбор темы данного исследования.

Цель исследования – разработать и экспериментально подтвердить эффективность комплекса упражнений с элементами атлетической гимнастики, предназначенного для коррективы массы тела обучающихся.

Исходя из актуальности исследования сформулирована следующая гипотеза: предполагается, что систематическое выполнение комплекса физических упражнений с использованием элементов атлетической гимнастики будет способствовать контролю массы тела и улучшению физической формы.

Задачи исследования:

- изучить особенности применения средств атлетической гимнастики на занятиях физической культурой и спортом.

- обосновать и экспериментально проверить эффективность комплекса упражнений с применением средств атлетической гимнастики, направленного на регулирование массы тела и пропорций обучающихся.

Для решения поставленных задач использовались методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, анкетирование, антропометрические исследования, педагогический последовательный эксперимент, методы математической статистики.

Исследования проводились на базе кафедры физической культуры Российского университета традиционных художественных промыслов в сентябре 2024 г. – июне 2025 г. В исследованиях участвовали 18 студентов I курса, возрастная категория 18-20 лет. Подбор тестируемых осуществлялся с учетом их малоподвижного образа жизни и длительных занятий в одном положении (сидя или стоя) по своему профилю обучения.

В период исследования у тестируемых были проведены измерения антропометрических данных. Первоначальные измерения проводились в сентябре 2024 г., повторные – в июне 2025 г. Для проведения сравнительной характеристики показателей первоначальных данных с повторными составлены таблицы.

С учетом первоначальных измерений антропологических данных обучающихся разработан комплекс упражнений атлетической гимнастики, позволяющий регулировать их массу тела. Применение разработанного комплекса проводилось в октябре 2024 г. – мае 2025 г. в спортивном зале, оснащенном тренажерами, гантелями и эспандерами, два раза в неделю; продолжительность занятия – 90 минут. Условно занятия были разделены на три этапа:

1-й этап – «Снижение массы тела (1 занятие на тренажерах, 2 занятия оздоровительной аэробикой)».

2-й этап – «Коррекция фигуры (2 занятия на тренажерах, 1 занятие оздоровительной аэробикой)».

3-й этап – «Закрепление полученных результатов (одно занятие на тренажерах, одно занятие оздоровительной аэробикой, одно занятие пилатесом и стретчингом)».

На первом этапе занятий обучающиеся занимались в течение шести месяцев по экспериментальному комплексу атлетической направленности (таблица 1).

Таблица 1

Экспериментальный комплекс атлетической направленности (первый этап)

<i>№ п/п</i>	<i>Название упражнения</i>	<i>Мышечная группа</i>	<i>Подходы (кол-во раз)</i>	<i>Количество</i>
1.	Гиперэкстензия	Мышцы спины	3	15 повторений
2.	Прямые скручивания	Мышцы живота	3	15 повторений
3.	Разгибание ног на тренажере	Мышцы нижних конечностей	3	15 повторений
4.	Сгибание ног на тренажере	Мышцы нижних конечностей	3	15 повторений
5.	Тяга вертикального блока	Мышцы спины	3	15 повторений
6.	Тяга горизонтального блока	Мышцы спины	3	15 повторений
7.	Отжимания от пола	Грудные мышцы	3	15 повторений
8.	Обратные отжимания от скамьи	Мышцы верхних конечностей	3	15 повторений
9.	Отжимания от пола с колен	Мышцы верхних конечностей	3	15 повторений
10.	Планка в упоре на предплечья	Мышцы живота Мышцы спины	3	30 секунд

Целью упражнений этого этапа являлось укрепление мышц бедра, ягодиц, живота и спины обучающихся. Студентам рекомендовалось выполнять три подхода для каждого упражнения в среднем темпе. Все подходы выполнялись с повторением упражнений по 15 раз. Интервалы отдыха между подходами – 40 секунд.

На втором этапе занятий обучающиеся занимались по экспериментальному комплексу атлетической направленности, приведённому в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Экспериментальный комплекс атлетической направленности (второй этап)

<i>№ п/п</i>	<i>Название упражнения</i>	<i>Мышечная группа</i>	<i>Подходы (кол-во раз)</i>	<i>Количество</i>
1.	Гиперэкстензия	Мышцы спины	3	20 повторений
2.	Подъем прямых ног на скамье	Мышцы живота	3	20 повторений

3.	Приседания	Мышцы нижних конечностей, ягодичные мышцы	3	20 повторений
4.	Выпады	Мышцы нижних конечностей, ягодичные мышцы	3	20 повторений
5.	Сгибание ног в тренажере	Мышцы нижних конечностей	3	20 повторений
6.	Разгибание ног в тренажере	Мышцы нижних конечностей	3	20 повторений
7.	Разведение ног сидя в тренажере	Ягодичные мышцы	3	20 повторений
8.	Сведение ног сидя в тренажере	Мышцы нижних конечностей	3	20 повторений
9.	Подъем ягодиц лежа на коврике	Ягодичные мышцы	3	20 повторений
10.	Статическое удержание седа у стены	Мышцы нижних конечностей	3	30 секунд

Таблица 3

Экспериментальный комплекс атлетической направленности
(второй этап)

<i>№ п/п</i>	<i>Название упражнения</i>	<i>Мышечная группа</i>	<i>Подходы (кол-во раз)</i>	<i>Количество</i>
1.	Гиперэкстензия	Мышцы спины	3	20 повторений
2.	Скручивания на косые мышцы живота	Мышцы живота	3	20 повторений
3.	Подтягивания	Мышцы спины	3	20 повторений
4.	Тяга горизонтального блока к поясу	Мышцы спины	3	20 повторений
5.	Жим на грудь гантелей	Грудные мышцы	3	20 повторений
6.	Разведение гантелей в стороны лежа на скамье	Грудные мышцы	3	20 повторений
7.	Сгибание рук с гантелями	Мышцы верхних конечностей	3	20 повторений
8.	Разгибание рук с гантелями над головой	Мышцы верхних конечностей	3	20 повторений
9.	Подъем гантелей через стороны	Мышцы верхних конечностей	3	20 повторений
10.	Планка	Мышцы спины, мышцы живота	3	30 секунд

Цель второго этапа – в коррекции типа фигуры обучающихся и устранении недостатков телосложения. Особое внимание уделялось тренировкам с отягощениями и на стационарных тренажерах.

На третьем этапе занятий обучающиеся занимались по экспериментальному комплексу атлетической направленности (таблица 4).

Таблица 4

Экспериментальный комплекс атлетической направленности
(третий этап)

<i>№ п/п</i>	<i>Название упражнения</i>	<i>Мышечная группа</i>	<i>Подходы (кол-во раз)</i>	<i>Повторения</i>
1.	Гиперэкстензия	Мышцы спины	3	15
2.	Прямые скручивания	Мышцы живота	3	15
3.	Приседания	Мышцы нижних конечностей	3	15
4.	Выпады	Ягодичные мышцы	3	15
5.	Подтягивания	Мышцы спины	3	15
6.	Тяга горизонтального блока	Мышцы спины	3	15
7.	Разведение гантелей лежа на гимнастической скамейке	Грудные мышцы	3	15
8.	Отжимания от пола с колен	Мышцы верхних конечностей, грудные мышцы	3	15
9.	Сгибание рук гантелями	Мышцы верхних конечностей	3	15

Упражнения экспериментального комплекса на третьем этапе были направлены на прорабатывание всех мышечных групп обучающихся и поддержание их мышечного тонуса. Занятия пилатесом и стретчингом использовались для расслабления мышц, увеличения подвижности суставов, а также для общего расслабления организма и снятия напряжения после занятий.

Выполнение упражнений на расслабление в качестве рекомендации использовалось на каждом этапе экспериментальных занятий.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ проведенного анкетирования респондентов позволил изучить мотивы и интересы обучающихся к занятиям физической культурой.

В результате опроса выяснилось, что 46% респондентов не видят смысла заниматься физической культурой и спортом более 1 раза в неделю, 30% респондентов считают, что достаточно 2 раза в неделю, 24% респондентов считают, что наиболее эффективно заниматься 3 раза в неделю.

На вопрос о мотивации к занятиям физической культурой 50% респондентов ответили, что занимаются с целью снижения веса, 37% респондентов – для улучшения здоровья и получения положительных эмоций, 13% респондентов – для снятия стресса, утомления и общения с друзьями.

Динамика показателей тестирования обучающихся по методике «Самочувствие, активность, настроение» до эксперимента и после эксперимента представлена в таблице 5.

Таблица 5

Среднее значение показателей опросника САН

<i>Опрос</i>	<i>До эксперимента $M \pm \sigma$</i>	<i>После эксперимента $M \pm \sigma$</i>	<i>%</i>
Самочувствие	3,2 ± 5,4	4 ± 5,4	9*
Активность	3,8 ± 5	4,8 ± 5,4	9*
Настроение	3,6 ± 5,1	4,3 ± 5,4	7,7*

Примечание: *при $p < 0,05$

Анализ результатов тестирования по методике САН показал, что после эксперимента все показатели тестируемых повысились по сравнению с показателями до эксперимента: «самочувствие» и «активность» после эксперимента на 9%, показатель «настроение» на 7,7%. Динамика повышения показателей тестируемых свидетельствует о положительном влиянии применяемого экспериментального комплекса атлетической гимнастики на самочувствие, активность и настроение обучающихся, что явилось определяющим фактором в регулировании их массы тела и пропорций.

В результате проведенного исследования было выявлено, что большинство тестируемых в первоначальном обследовании антропологических показателей имели нормальную массу тела, что в процентном отношении составляло 72,1% от общего числа тестируемых [1, с. 11-13; 7, с. 21-24]. Доля тестируемых с избыточной массой тела составила 22,1%, а с пониженной массой тела составляло 5,8%. Динамика результатов показателей массы тела (кг), окружность грудной клетки (см), окружность талии (см), окружность ягодиц (см), окружность бедра (см), индекс массы тела (ед.) до проведения эксперимента и после проведения эксперимента представлена в таблице 6.

Таблица 6

Среднее значение антропологических показателей

<i>Измерения</i>	<i>До эксперимента $M \pm \sigma$</i>	<i>После эксперимента $M \pm \sigma$</i>	<i>$\Delta, \%$</i>
Масса тела	51 ± 95	50 ± 89	5,4*
Окружность грудной клетки	85 ± 131	85 ± 121	3,6*

Окружность талии	58 ± 134	58 ± 122	4,6*
Окружность ягодиц	88 ± 134	85 ± 119	7,2*
Окружность бедра	51 ± 70	51 ± 60	5*
Индекс массы тела (ИМТ)	17,3 ± 28,1	17,3 ± 26,3	5,5*

Примечание: *при $p < 0,05$

Анализ результатов основных показателей тестируемых показал, что все показатели в процентном отношении после эксперимента снизились по сравнению с показателями до эксперимента. Показатели массы тела снизились на 5,4 %, окружность грудной клетки – на 3,6%, окружность талии – на 4,6%, окружность ягодиц – на 7,2%, окружность бедра – на 5%, индекс массы тела – на 5,5%. Наглядно результаты исследования представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты исследования антропометрических показателей до и после эксперимента

Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что применяемый в процессе занятий физической культурой и спортом экспериментальный комплекс упражнений с использованием средств атлетической гимнастики положительно влияет на динамику изменений массы тела обучающихся. Следовательно, применение данного экспериментального комплекса можно назвать эффективным в совершенствовании антропологических показателей обучаемых в процессе занятий физической культурой и спортом.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что экспериментальный комплекс упражнений с применением средств атлетической гимнастики положительно влияет на регулирование массы тела

обучающихся и может быть использован в учебном процессе в Российском университете традиционных художественных промыслов и филиалов для совершенствования физической подготовленности обучаемых с учетом практических рекомендаций, в содержании которых предусматривается обращать внимание на проведение анкетирования занимающихся, учет уровня психоэмоционального состояния, мотивацию обучающихся к занятиям физической культурой, измерение антропометрических данных и проведение беседы о здоровом образе жизни.

Литература

1. Богданов О. А. Изменение индекса массы тела и содержание жира в организме студентов в процессе занятий физической культурой / О. А. Богданов. – Текст : непосредственный // Герценовские чтения 2014. Двигательная активность и здоровье учащейся молодежи: сборник материалов научно-практической всероссийской конференции. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 11-13. – EDN: SNUGTN.

2. Бушма Т. В. Роль методико-практических занятий в системе физкультурного образования студентов / Т. В. Бушма, Е. Г. Зуйкова, Л. М. Волкова. – Текст : непосредственный // Влияние науки на инновационное развитие: сборник статей Международной научно-практической конференции. В 3 частях. – Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – Ч. 2 – С. 138-141.

3. Букова Л. М. Фитнес-программа в коррекции состояния здоровья женщин первого зрелого возраста / Л. М. Букова, И. А. Ковальская, А. В. Расолько. – Текст : электронный // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2016. – №. 4 (123). – С. 43-47. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fitnes-programma-v-korreksii-sostoyaniya-zdorovya-zhenschin-pervogo-zrelogo-vozrasta> (дата обращения: 27.10.2025).

4. Гайков А. В. Инновационная интерпретация физической культуры и спорта: от проблем к решению / А. В. Гайков. – Текст : электронный // Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту : [сайт]. – URL: <http://lib.sportedu.ru/Press/tpfk/2001N2/p47-49.htm> (дата обращения: 01.11.2025).

5. Глазина Т. А. Основы здорового образа жизни студентов : методические рекомендации / С. А. Акимов, В. В. Смородин, Т. А. Глазина. – Оренбург : ОГО, 2012. – 55 с. – URL: http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/9822/1/3080_20120405.pdf – Текст : электронный.

6. Кивихарью И. В. Организация занятий по гимнастике в вузах художественно-творческой направленности / И. В. Кивихарью. – Текст : непосредственный // XXII юбилейные Царскосельские чтения : материалы международной научной конференции / под общей редакцией профессора В. Н. Скворцова. – Санкт-Петербург : ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2018. – Т. II. – С. 162-166.

7. Комиссарчик К. М. Анализ полученных антропометрических данных и показателей физического развития / К. Н. Комиссарчик, Л. И. Халилова, Т. В. Бушма [и др.]. – Текст : электронный // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2021. – № 11 (201). – С. 197-200 – DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.11.p197-200. – EDN: JSJZRD. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-poluchennyh-antropometricheskih-dannyh-i-pokazateley-fizicheskogo-razvitiya> (дата обращения: 29.10.2025).

8. Россия – спортивная наша держава. – Текст : электронный // Всероссийский центр изучения общественного мнения : сетевое издание. – URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossija-sportivnaja-nasha-derzhava> (дата обращения: 27.10.2025).

9. Федосова В. А. Инновационные технологии в преподавании физической культуры / В. А. Федосова, А. С. Новоселова, А. И. Хрущ. – Текст : непосредственный // Физическая культура и спорт в современном мире: проблемы и решения. – Комсомольск-на-Амуре, 2016. – № 1. – С. 119-127. – EDN: XCIDPN.

10. Шамрай С. Д. Воспитание физической культуры студентов вуза традиционно-прикладной направленности : монография / С. Д. Шамрай, И. В. Кивихарью ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 177 с. – ISBN 978-5-906697-92-9. – Текст : непосредственный

References

1. Bogdanov O. A. Izmenenie indeksa massy` tela i sodержanie zhira v organizme studentov v processe zanyatij fizicheskoy kul`turoj / O. A. Bogdanov. – Tekst : neposredstvenny`j // Gercenovskie chteniya 2014. Dvigatel`naya aktivnost` i zdorov`e uchashhejsya molodezhi : sbornik materialov nauchno-prakticheskoy vserossijskoj konferencii. – Sankt-Peterburg, 2014. – S. 11-13. – EDN: SNUGTN.

2. Bushma T. V. Rol` metodiko-prakticheskix zanyatij v sisteme fizkul`turnogo obrazovaniya studentov / T. V. Bushma, E. G. Zujkova, L. M. Volkova. – Tekst : neposredstvenny`j // Vliyanie nauki na innovacionnoe razvitie : sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. V 3 chastyax. – Ufa : AE`TERNA, 2016. – Ch. 2 – S. 138-141.

3. Bukova L. M. Fitnes-programma v korrekcii sostoyaniya zdorov`ya zhenshin pervogo zrelogo vozrasta / L. M. Bukova, I. A. Koval`skaya, A. V. Rasol`ko. – Tekst : e`lektronny`j // Ucheny`e zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta. – Sankt-Peterburg, 2016. – №. 4 (123). – S. 43-47. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fitnes-programma-v-korreksii-sostoyaniya-zdorovya-zhenschin-pervogo-zrelogo-vozrasta> (data obrashheniya: 27.10.2025).

4. Gajkov A. V. Innovacionnaya interpretaciya fizicheskoy kul`tury` i sporta: ot problem k resheniyu / A. V. Gajkov. – Tekst : e`lektronny`j // Central`naya otraslevaya biblioteka po fizicheskoy kul`ture i sportu : [sajt]. – URL: <http://lib.sportedu.ru/Press/tpfk/2001N2/p47-49.htm> (data obrashheniya: 01.11.2025).

5. Glazina T. A. Osnovy` zdorovogo obraza zhizni studentov : metodicheskie rekomendacii / S. A. Akimov, V. V. Smorodin, T. A. Glazina. –

Orenburg : OGO, 2012. – 55 s. – URL: http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/9822/1/3080_20120405.pdf – Tekst : e`lektronny`j.

6. Kivixar`yu I. V. Organizaciya zanyatij po gimnastike v vuzax xudozhestvenno-tvorcheskoj napravlenosti / I. V. Kivixar`yu. – Tekst : neposredstvenny`j // XXII yubilejny`e Czarskosel`skie chteniya : materialy` mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii / pod obshhej redakciej professora V. N. Skvorczova. – Sankt-Peterburg : LGU im. A.S. Pushkina, 2018. – T. II. – S. 162-166.

7. Komissarchik K. M. Analiz poluchenny`x antropometricheskix danny`x i pokazatelej fizicheskogo razvitiya / K. N. Komissarchik, L. I. Xalilova, T. V. Bushma [i dr.]. – Tekst : e`lektronny`j // Ucheny`e zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 11 (201). – S. 197-200 – DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.11.p197-200. – EDN: JSJZRD. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-poluchennyh-antropometricheskix-dannyh-i-pokazateley-fizicheskogo-razvitiya> (data obrashheniya: 29.10.2025).

8. Rossiya – sportivnaya nasha derzhava. – Tekst : e`lektronny`j // Vserossijskij centr izucheniya obshhestvennogo mneniya : setevoe izdanie. – URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossija-sportivnaja-nasha-derzhava> (data obrashheniya: 27.10.2025).

9. Fedosova V. A. Innovacionny`e texnologii v prepodavanii fizicheskoy kul`tury` / V. A. Fedosova, A. S. Novoselova, A. I. Xrushh. – Tekst : neposredstvenny`j // Fizicheskaya kul`tura i sport v sovremennom mire: problemy` i resheniya. – Komsomol`sk-na-Amure, 2016. – № 1. – S. 119-127. – EDN: XCIDPN.

10. Shamraj S. D. Vospitanie fizicheskoy kul`tury` studentov vuza tradicionno-prikladnoj napravlenosti : monografiya / S. D. Shamraj, I. V. Kivixar`yu ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 177 s. – ISBN 978-5-906697-92-9. – Tekst : neposredstvenny`j

Shamray S.D., candidate of pedagogical sciences, professor, head of the department of physical culture at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, nab. Griboyedov Canal, house.2, lit. A, e-mail: sergejshamraj@yandex.ru

Kivikharyu I.V., candidate of pedagogical sciences, associated professor, professor of the department of theory and methods of gymnastics at the National state university of physical education, sports and health sciences named after P.F. Lesgaft, 190121, Saint Petersburg, Dekabristov st., 35; e-mail: kivinna@mail.ru

A set of athletic gymnastics exercises for regulating body weight in physical education classes

Abstract. The article addresses the issues of body weight regulation among students through the application of a set of exercises in athletic gymnastics during physical education classes. It also presents the results of scientific studies that confirm the possibility of using means of athletic gymnastics in physical education to eliminate figure deficiencies, regulate body weight, strengthen abdominal muscles and arm muscles, as well as form proper posture. Recommendations are provided on how to use athletic gymnastics methods that contribute to regulating students' body weight.

Keywords: athletic gymnastics, body weight, traditional art crafts, experimental complex.

According to the latest survey conducted by the All-Russia public opinion research center (2025), it can be confidently stated that more than one-third of young people lead an active lifestyle, for whom interest in physical culture and sports is a fashionable fitness trend [8]. Physical activity allows them to maintain and enhance their health, always stay in optimal physical shape and live a healthy lifestyle [5, pp. 10-14; 10, pp. 9-12].

The active lifestyle of modern youth is due to the accessibility of fitness clubs, as well as the development of various programs for engaging in physical culture and sports, creating new methods for correcting body figures and rational nutrition [2, pp. 138-141; 3, pp. 43-47; 9, pp. 42-49].

The authors of this article have carried out research on the influence of a complex of exercises using tools from athletic gymnastics, which contributes to the development of physical qualities and regulation of body mass in students at the Russian university of traditional art crafts [6, pp. 162-166].

Considering the problem of adapting trainees to physical exertion, it should be noted that the conditions of professional activities of future artists in traditional applied art determine the need to develop resistance not only to mental but also to physical stress in specific areas such as artistic embroidery, artistic lace-making, jewelry making, bone carving, lacquer miniature painting and fabric painting.

During the educational process, learners experience increased exposure to adverse working factors leading to health disorders and functional deviations.

Among negative factors, we can highlight lack of physical activity, monotony of work processes arising from frequent repetitive execution, uncomfortable working postures, dusty rooms in art workshops, odors from coloring substances and paints and possible increase in air temperature.

All these factors over prolonged periods of production activity result in fatigue development. Performing small monotonous labor operations leads to the formation of inhibition processes in higher nervous centers of the brain, resulting in reduced attention level, movement speed and accuracy, visual acuity decline, drowsiness and lethargy.

Prolonged restriction of motor activity and sedentary lifestyle contribute to slowing down the metabolic process, leading to an increase in body weight and accumulation of fat deposits, which determined the choice of topic for this study.

Objective: to develop and experimentally verify the effectiveness of a set of exercises with elements of athletic gymnastics aimed at adjusting the body weight of students.

Based on the relevance of the study, the following hypothesis was formulated: it is assumed that systematic performance of a set of physical exercises using elements of athletic gymnastics will promote control over body weight and improve physical condition.

Research objectives:

- study the peculiarities of applying athletic gymnastics techniques in physical education and sports sessions.

- justify and experimentally test the efficiency of a set of exercises utilizing athletic gymnastics tools aimed at regulating body weight and proportions of students.

To achieve the objectives, the following research methods were used: theoretical analysis and synthesis of data from scientific-methodological literature; pedagogical observation; questionnaire surveys; anthropometric studies; sequential pedagogical experiments; methods of mathematical statistics.

The research took place within the department of physical culture at the Russian university of traditional art crafts between September 2024 and June 2025. A total of eighteen first-year female students aged 18-20 participated in the study. Participants were selected based on their sedentary lifestyle and extended time spent in fixed positions (sitting or standing) according to their field of study.

In the course of the study, anthropometric measurements were taken from the participants. Initial measurements were performed in September 2024, while follow-up measurements were done in June 2025. For comparative purposes, tables were compiled comparing initial data with subsequent findings.

Taking into account the baseline anthropometric data of the students, a series of athletic gymnastic exercises was developed specifically designed to adjust their body weight. This program was implemented between October 2024 and May 2025 in a sports hall equipped with training machines, dumbbells and elastic bands.

Training sessions occurred twice weekly, lasting 90 minutes each session. These workouts were divided into three stages:

1st stage – “Body weight reduction (1 session on exercise equipment, 2 sessions of wellness aerobics)”.

2nd stage – “Figure correction (2 sessions on exercise equipment, 1 session of wellness aerobics)”.

3rd stage – “Consolidation of obtained results (one session on exercise equipment, one session of wellness aerobics, one session of pilates and stretching)”.

During the first stage, students trained for six months following an experimental athletically oriented program (table 1).

Table 1

Experimental athletics-oriented complex (first stage)

<i>No</i>	<i>Name of exercise</i>	<i>Muscle group</i>	<i>Sets (Number of repetitions)</i>	<i>Number</i>
1.	Hyperextension	Back muscles	3	15 reps
2.	Straight crunches	Abdominal muscles	3	15 reps
3.	Leg extension on machine	Lower limb muscles	3	15 reps
4.	Leg curl on machine	Lower limb muscles	3	15 reps
5.	Lat pull-down	Back muscles	3	15 reps
6.	Seated row	Back muscles	3	15 reps
7.	Push-ups	Chest muscles	3	15 reps
8.	Bench dips	Upper limb muscles	3	15 reps
9.	Kneeling push-ups	Upper limb muscles	3	15 reps
10.	Forearm plank	Abdominal muscles Back muscles	3	30 sec

The goal of the exercises at this stage was to strengthen the thigh, gluteal, abdominal and back muscles of the students. Students were advised to perform three sets for each exercise at a moderate pace. Each approach involved repeating the exercises 15 times. Rest intervals between approaches were 40 seconds.

On the second stage, students worked out using the experimental athletics-oriented complex presented in tables 2 and 3.

The aim of the second stage was to correct the type of student's physique and eliminate anatomical shortcomings. Special emphasis was placed on strength training and stationary machine-based exercises.

During the third stage, students continued to train using the experimental athletics-oriented complex outlined in table 4.

Table 2

Experimental athletics-oriented complex (second stage)

<i>No</i>	<i>Name of exercise</i>	<i>Muscle group</i>	<i>Sets (Number of repetitions)</i>	<i>Number</i>
1.	Hyperextension	Back muscles	3	20 reps
2.	Straight legs raise on bench	Abdominal muscles	3	20 reps
3.	Squats	Lower limb muscles, gluteal muscles	3	20 reps
4.	Lunges	Lower limb muscles, gluteal muscles	3	20 reps
5.	Leg curls on machine	Lower limb muscles	3	20 reps
6.	Leg extensions on machine	Lower limb muscles	3	20 reps
7.	Seated hip abduction on machine	Gluteal muscles	3	20 reps
8.	Seated hip adduction on machine	Lower limb muscles	3	20 reps
9.	Glute bridge on mat	Gluteal muscles	3	20 reps
10.	Static wall sit	Lower limb muscles	3	30 sec

Table 3

Experimental athletics-oriented complex (second stage)

<i>No</i>	<i>Name of exercise</i>	<i>Muscle group</i>	<i>Sets (Number of repetitions)</i>	<i>Number</i>
1.	Hyperextension	Back muscles	3	20 reps
2.	Oblique crunch	Abdominal muscles	3	20 reps
3.	Pull-ups	Back muscles	3	20 reps
4.	Seated cable row	Back muscles	3	20 reps
5.	Dumbbell chest press	Chest muscles	3	20 reps
6.	Lying dumbbell flies	Chest muscles	3	20 reps
7.	Dumbbell bicep curls	Upper limb muscles	3	20 reps
8.	Overhead triceps extension with dumbbells	Upper limb muscles	3	20 reps
9.	Side lateral raises	Upper limb muscles	3	20 reps
10.	Plank	Abdominal muscles Back muscles	3	30 sec

Exercises included in the experimental complex at the third stage focused on working all muscle groups of the students and maintaining their muscular tone. Pilates and stretching exercises were utilized to relax muscles, increase joint mobility and provide overall relaxation and tension relief after workouts.

Relaxation exercises were recommended and incorporated into every phase of the experimental training regimen.

Table 4

Experimental athletics-oriented complex (third stage)

<i>No</i>	<i>Name of exercise</i>	<i>Muscle group</i>	<i>Sets (Number of repetitions)</i>	<i>Number</i>
1.	Hyperextension	Back muscles	3	15 reps
2.	Straight crunches	Abdominal muscles	3	15 reps
3.	Squats	Lower limb muscles	3	15 reps
4.	Lunges	Gluteal muscles	3	15 reps
5.	Pull-ups	Back muscles	3	15 reps
6.	Seated cable row	Back muscles	3	15 reps
7.	Lying dumbbell flies	Chest muscles	3	15 reps
8.	Knee push-ups	Upper limb muscles, chest muscles	3	15 reps
9.	Dumbbell bicep curls	Upper limb muscles	3	15 reps

Research findings and discussion

Analysis of the questionnaire responses allowed us to examine the motivations and interests of students towards participation in physical education activities.

The survey revealed that 46% of respondents do not see any point in engaging in physical activity more than once a week, 30% believe that two sessions per week would suffice, 24% consider three sessions per week most effective.

When asked about motivation for participating in physical activities: 50% responded that they engage primarily to lose weight, 37% indicated that improving health and experiencing positive emotions are key drivers, 13% mentioned stress relief, fatigue alleviation and socializing with friends as primary reasons.

Changes in testing indicators before and after the experiment, measured using the methodology "Self-feeling, activity, mood" (SfAM), are summarized in table 5.

Table 5

Average values of SfAM questionnaire indicators

<i>Questionnaire</i>	<i>Before the experiment $M \pm \sigma$</i>	<i>After the experiment $M \pm \sigma$</i>	<i>%</i>
Self-feeling	3,2 ± 5,4	4 ± 5,4	9*
Activity	3,8 ± 5	4,8 ± 5,4	9*
Mood	3,6 ± 5,1	4,3 ± 5,4	7,7*

Note: *when $p < 0.05$

Analysis of the testing results using the SfAM methodology showed that after the experiment, all indicators of the tested individuals increased compared to those prior to the experiment: "self-feeling" and "activity" increased by 9% after the

experiment, while the "mood" indicator increased by 7.7%. The upward trend in the indicators demonstrates the positive effect of the experimental athletic gymnastics complex on the well-being, activity and mood of the students, which became a determining factor in regulating their body weight and proportions.

As a result of the conducted research, it was found that the majority of the initially examined anthropometric indicators of the tested group had normal body weight, accounting for 72.1% of the total number of tested individuals [1, pp. 11-13; 7, pp. 21-24]. The proportion of individuals with excess body weight amounted to 22.1%, whereas those with low body weight constituted 5.8%.

The dynamics of the body weight measurement results (in kg), chest circumference (in cm), waist circumference (in cm), hip circumference (in cm), thigh circumference (in cm) and body mass index (units) both before and after the experiment are presented in table 6.

Table 6

Mean value of anthropometric indicators

<i>Measurements</i>	<i>Before the experiment M±σ</i>	<i>After the experiment M±σ</i>	<i>Δ, %</i>
Body weight	51 ± 95	50 ± 89	5,4*
Chest circumference	85 ± 131	85 ± 121	3,6*
Waist circumference	58 ± 134	58 ± 122	4,6*
Hip circumference	88 ± 134	85 ± 119	7,2*
Thigh circumference	51 ± 70	51 ± 60	5*
Body mass index (BMI)	17,3 ± 28,1	17,3 ± 26,3	5,5*

Note: *when $p < 0.05$

Analysis of the test subjects' main indicators showed that all indicators decreased percentage-wise after the experiment compared to the pre-experiment values. The body weight indicators decreased by 5.4%, chest circumference by 3.6%, waist circumference by 4.6%, hip circumference by 7.2%, thigh circumference by 5%, and body mass index by 5.5%. The results of the study are graphically illustrated in figure 1.

The research results demonstrate that the experimental exercise complex, employing athletic gymnastics tools, used during physical education and sports activities, has a positive effect on the dynamic changes in students' body weight. Consequently, the application of this experimental complex can be deemed effective in improving the anthropometric indicators of students in the context of physical education and sports.

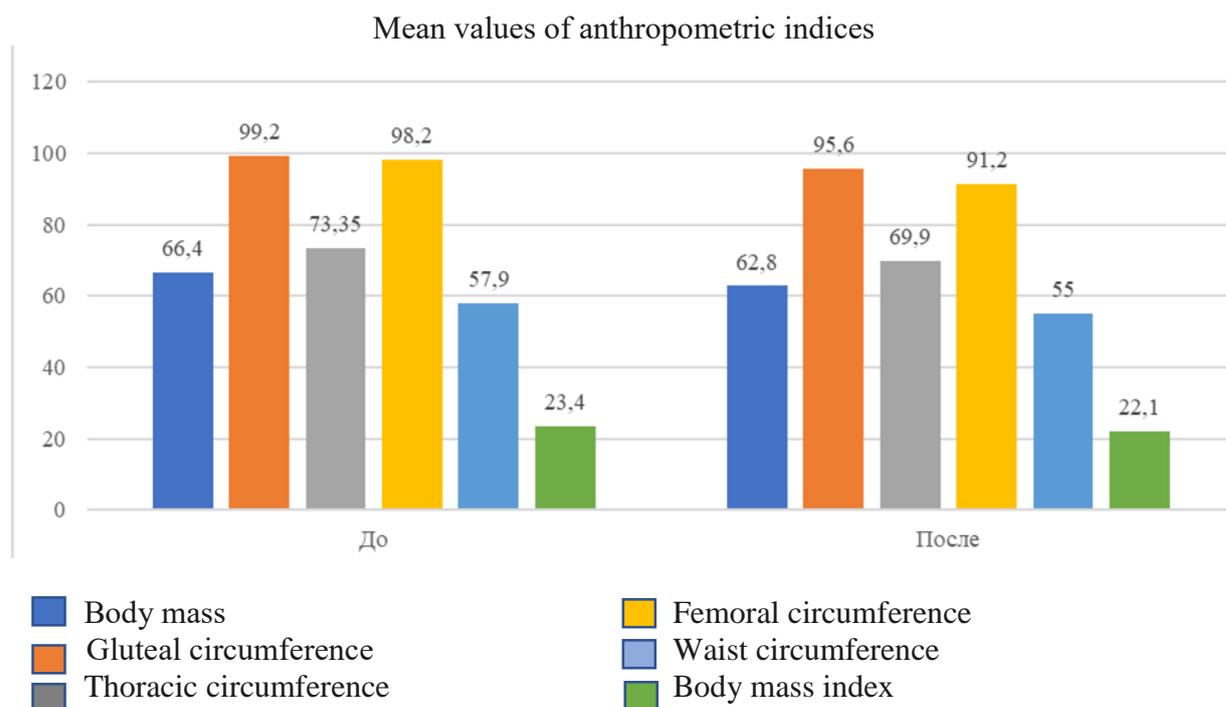

Fig. 1. Research results of anthropometric indicators before and after the experiment

Therefore, based on the aforementioned information, it can be concluded that the experimental exercise complex involving athletic gymnastics tools positively affects the regulation of students' body weight and can be utilized in the educational process at the Russian university of traditional art crafts and its branches to enhance the physical preparedness of students, taking into account practical recommendations. These recommendations involve paying attention to conducting surveys among participants, assessing their psychoemotional state, motivating students to participate in physical education, measuring anthropometric data and holding discussions on healthy lifestyle practices.

References

1. Bogdanov O. A. *Izmenenie indeksa massy` tela i sodержanie zhira v organizme studentov v processe zanyatij fizicheskoy kul`turoj* / O. A. Bogdanov. – Tekst : neposredstvenny`j // *Gercenovskie chteniya 2014. Dvigatel`naya aktivnost` i zdorov`e uchashhejsya molodezhi : sbornik materialov nauchno-prakticheskoy vserossijskoj konferencii*. – Sankt-Peterburg, 2014. – S. 11-13. – EDN: SNUGTN.
2. Bushma T. V. *Rol` metodiko-prakticheskix zanyatij v sisteme fizkul`turnogo obrazovaniya studentov* / T. V. Bushma, E. G. Zujkova, L. M. Volkova. – Tekst : neposredstvenny`j // *Vliyanie nauki na innovacionnoe razvitie : sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. V 3 chastyax*. – Ufa : AE`TERNA, 2016. – Ch. 2 – S. 138-141.
3. Bukova L. M. *Fitnes-programma v korrekcii sostoyaniya zdorov`ya zhenshin pervogo zrelogo vozrasta* / L. M. Bukova, I. A. Koval`skaya, A. V. Rasol`ko. – Tekst : e`lektronny`j // *Ucheny`e zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta*. – Sankt-Peterburg, 2016. – №. 4 (123). – S. 43-47. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/fitnes-programma-v-korreksii-sostoyaniya-zdorovya-zhenschin-pervogo-zrelogo-vozhrasta> (data obrashheniya: 27.10.2025).

4. Gajkov A. V. Innovacionnaya interpretaciya fizicheskoy kul'tury i sporta: ot problem k resheniyu / A. V. Gajkov. – Tekst : e`lektronny`j // Central'naya otraslevaya biblioteka po fizicheskoy kul'ture i sportu : [sajt]. – URL: <http://lib.sportedu.ru/Press/tpfk/2001N2/p47-49.htm> (data obrashheniya: 01.11.2025).

5. Glazina T. A. Osnovy` zdorovogo obraza zhizni studentov : metodicheskie rekomendacii / S. A. Akimov, V. V. Smorodin, T. A. Glazina. – Orenburg : OGO, 2012. – 55 s. – URL: http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/9822/1/3080_20120405.pdf – Tekst : e`lektronny`j.

6. Kivixar`yu I. V. Organizaciya zanyatij po gimnastike v vuzax xudozhestvenno-tvorcheskoj napravlenosti / I. V. Kivixar`yu. – Tekst : neposredstvenny`j // XXII yubilejny`e Czarskosel`skie chteniya : materialy` mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii / pod obshej redakciej professora V. N. Skvorczova. – Sankt-Peterburg : LGU im. A.S. Pushkina, 2018. – T. II. – S. 162-166.

7. Komissarchik K. M. Analiz poluchenny`x antropometricheskix danny`x i pokazatelej fizicheskogo razvitiya / K. N. Komissarchik, L. I. Xalilova, T. V. Bushma [i dr.]. – Tekst : e`lektronny`j // Ucheny`e zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 11 (201). – S. 197-200 – DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.11.p197-200. – EDN: JSJZRD. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-poluchennyh-antropometricheskix-dannyh-i-pokazatelej-fizicheskogo-razvitiya> (data obrashheniya: 29.10.2025).

8. Rossiya – sportivnaya nasha derzhava. – Tekst : e`lektronny`j // Vserossijskij centr izucheniya obshhestvennogo mneniya : setevoe izdanie. – URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossija-sportivnaja-nasha-derzhava> (data obrashheniya: 27.10.2025).

9. Fedosova V. A. Innovacionny`e texnologii v prepodavanii fizicheskoy kul'tury` / V. A. Fedosova, A. S. Novoselova, A. I. Xrushh. – Tekst : neposredstvenny`j // Fizicheskaya kul'tura i sport v sovremennom mire: problemy` i resheniya. – Komsomol`sk-na-Amure, 2016. – № 1. – S. 119-127. – EDN: XCIDPN.

10. Shamraj S. D. Vospitanie fizicheskoy kul'tury` studentov vuza tradicionno-prikladnoj napravlenosti : monografiya / S. D. Shamraj, I. V. Kivixar`yu ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 177 s. – ISBN 978-5-906697-92-9. – Tekst : neposredstvenny`j.

Кереселидзе А.Ш., кандидат биологических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного искусства» – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2; e-mail: pskbsau@mail.ru

Kereselidze A.Sh., candidate of biological sciences, associate professor of the department of social, humanitarian and natural sciences at the Institute of traditional applied arts – branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhhalil' str., 14, bldg. 2; e-mail: pskbsau@mail.ru

Применение дыхательной гимнастики в процессе обучения будущих художников традиционных художественных промыслов
Application of breathing exercises in the educational process of future artists specializing in traditional art crafts

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сохранения здоровья и повышения работоспособности студентов в процессе обучения в Российском университете традиционных художественных промыслов. Дана характеристика оздоровительных средств, которые наиболее эффективно способствуют снятию физической и психологической усталости и перенапряжения. Приводятся результаты опроса, анкетирования и тестирования физического состояния студентов, которые подтверждают наличие проблем со здоровьем у значительной части учащихся. Также представлены данные о положительном влиянии дыхательных упражнений на самочувствие студентов. Автор подчёркивает, что освоение техник дыхательной гимнастики может стать элементом формирования здорового образа жизни и способствовать улучшению физического и эмоционального состояния обучающихся.

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, профилактика профессиональных заболеваний, дыхание, гимнастика, самоконтроль.

Abstract. The paper examines health preservation and improvement of students' performance during studies at the Russian university of traditional art crafts. Characteristics of wellness measures that effectively alleviate physical and psychological fatigue and stress are presented. Survey results, questionnaire responses and test findings regarding students' physical condition confirm significant health problems among many learners. Additionally, the beneficial effects of breathing exercises on students' well-being are demonstrated. The author emphasizes that mastering techniques of respiratory gymnastics can become an element of forming healthy lifestyle habits and contribute to improving students' physical and emotional state.

Keywords: health-preserving technologies, prevention of occupational diseases, breathing, gymnastics, self-control.

Специфика образовательной деятельности в Российском университете традиционных художественных промыслов предполагает усидчивость, нахождение в неподвижной позе продолжительное время и концентрацию внимания. Выполнение тонкой ручной работы требует развития мелкой моторики рук и напряжения зрения, что негативно сказывается на позвоночном столбе [4, с. 384].

Можно выделить ряд факторов, отрицательно влияющих на работоспособность студента: монотонность, гиподинамия, статичная рабочая поза и факторы окружающей среды (запахи растворителя, красок, лаков, металлическая стружка, пыль) [2, с. 269], что вызывает усталость и отрицательно отражается на здоровье. С одной стороны, кропотливый, выверенный труд художника, требующий полноценного здоровья, с другой – физические нагрузки, которые могут привести к снижению работоспособности.

Как преодолеть это противоречие? Как средствами физической культуры воздействовать на негативные проявления в состоянии здоровья студентов? Один из путей – применение дыхательной гимнастики как средства преодоления физической усталости студентов, образующейся во время выполнения заданий по исполнительскому мастерству.

Гимнастика – производное от греческого и означает «упражняю, тренирую». Дыхание – это неотъемлемая часть нашего существования. Нет точных исторических данных о том, где зародилось понимание контроля дыхания как средства профилактики здоровья, но можно утверждать, что рождение человечества с самых первых секунд сопровождалось дыханием.

Дыхательная гимнастика способствует нормализации обмена веществ в организме, снабжает ткани тела кислородом на клеточном уровне и обогащает кровь кислородом. В цикле вдоха в полости грудной клетки снижается давление, что приводит к увеличению притока венозной крови к правому предсердию сердца, тем самым облегчая его работу. Во время выдоха происходит смещение диафрагмы вверх, что способствует движению крови, накопившейся в нижних конечностях, к сердцу. Так создается постоянный цикл кровообращения.

Часто уровень углекислого газа в организме не позволяет усваивать кислород должным образом, что может происходить при нарушении кожного дыхания, загрязнённом воздухе, аллергии, стрессе.

Вышеперечисленные причины могут стать источником нарушений нормального дыхания, вследствие чего учащается дыхание, вымывается из организма углекислый газ и образуется дефицит кислорода [6, с. 175].

Дыхательная гимнастика многообразна в своих проявлениях. Ее используют в качестве лечебной при заболеваниях лёгких, сердечно-сосудистой системы, для улучшения когнитивных возможностей, успокоения, снижения давления и т.д. Например, йога, задачей которой является контроль организма, нацелена на духовное состояние личности; дыхательная гимнастика Стрельниковой применяется для лечения органов дыхательной системы, очищения легких и кровеносных сосудов от токсинов, укрепления

иммунитета, снижения стресса, устранения напряжения во время и после занятия [7, с. 187]; ушу оказывает лечебное воздействие на репродуктивные органы человека, с помощью медитаций достигается коррекция веса; бодифлекс – дыхательная гимнастика с помощью аэробного дыхания – позволяет снизить уровень стресса; дыхание по методу Бутейко корректирует синдром хронической усталости, помогает поддерживать здоровый образ жизни. Практика данных дыхательных гимнастик увеличивает жизненные силы, производит интенсивный массаж внутренних органов [11, с. 160].

Физическая подготовка студентов – будущих художников – предусматривает целенаправленное формирование профессионально-прикладных двигательных умений с учетом специфики избранной профессиональной деятельности [5, с. 362], в их число входит и дыхательная гимнастика.

Дыхание является единственной висцеральной системой, подверженной произвольному управлению, а значит, дыхательная система может подвергаться воздействию с использованием избирательных упражнений дыхательной гимнастики с учетом индивидуальных функциональных возможностей студента [9, с. 203].

Техника и методика применения дыхательной гимнастики сводится к главному умению – контролировать дыхание. Замедлить его, задержать и использовать поверхностное дыхание. Преимущество дыхательной гимнастики перед другими средствами оздоровления заключается в ее простоте и эффективности, она не требует материальных затрат. Это здоровьесберегающий и доступный оздоровительный механизм, создающий комфортную среду в образовательном процессе [1, с. 153].

При выборе методик дыхательной гимнастики важна их эффективность и результативность для преодоления физического напряжения, возникающего в процессе выполнения художественной работы, усталости, головокружения, апатии, сонливости, рассеянности и т.д.

Для реализации отобрано минимальное количество упражнений дыхательной гимнастики, применение которых максимально полезно и эффективно. Также важна легкость и доступность освоения студентами техники дыхания и то, что она не отвлекает от выполнения учебной работы.

Для привлечения студентов-первокурсников к выполнению оздоровительной дыхательной гимнастики был проведён опрос студентов первого курса. Результаты опроса были следующие: 55% опрошенных слышали о дыхательной гимнастике, но никогда её не использовали; 4% не знают о дыхательной гимнастике; 41% столкнулись с ней лично во время пандемии COVID-19, имея различные заболевания: аллергию, бронхиальную астму и т.д.

Следующим шагом стало анкетирование студентов, целью которого было выяснение проблем со здоровьем студентов. Согласно результатам анкетирования: 62% студентов испытывают усталость в течение учебного дня; 73% некомфортно приступать к художественной работе с утра; 46% трудно даются работы, требующие точности мелкой моторики; 55% не могут

сосредоточиться во время выполнения практических заданий по исполнительскому мастерству, рисунку, живописи, академической скульптуре и практическому моделированию; 60% сложно справиться с большим объемом информации; 80% испытывают высокую сонливость; 25% – скованность движений из-за холодных пальцев рук. В материалы исследования для достоверности были включены медицинские справки о здоровье студентов.

Следующий этап исследования – проведение тестирования состояния здоровья студентов в начале и в конце учебного дня, что позволило выявить общую картину проявления различных форм усталости. Оценивались такие параметры физического состояния обучающихся, как: артериальное давление (АД); количественный показатель дыхательного цикла за одну минуту; наличие ощущения холода в пальцах рук.

В результате тестирования получены следующие данные: утреннее измерение АД показало, что у 60% учащихся его показатель в норме (117/77) (группа А); у 32% – минимальное значение (105/73) (группа Б); у 14% тестируемых показатели соответствовали максимальным значениям (122/82) (группа В); у 6% – максимальное (126/84) (группа Г); из всех студентов у 65% были холодные руки.

После учебного дня тестовое измерение артериального давления показало изменение средних показателей. Из 100% тестируемых с артериальным давлением в норме: в группе А 30% приблизились к максимальным показателям (121/82); у 14% снизились показатели до среднего значения; показатели 16% тестируемых остались в пределах нормы. Из группы Б у 22% показатели артериального давления не изменились, а у 8% – остались в пределах нормы. У 4% исследуемых группы Б показатели артериального давления нормализовались, у остальных – показатели остались на прежнем уровне. Из группы Г у 4% – артериальное давление нормализовалось, у 2% – осталось высоким.

У 80% студентов в конце учебного дня появилась усталость, головокружение, сонливость и т.д. Таким образом, выявились определенные проблемы, которые являются следствием напряженной профессиональной деятельности. Была поставлена задача преодолеть затруднения со здоровьем у студентов средствами дыхательной гимнастики, выявленные в ходе анализа результатов опроса, анкетирования и тестирования.

Приходя на учебу, студент подготовлен психологически и физически к труду. Прежде чем приступить к работе, он проводит специализированную разминку. Для художников важно чувствовать себя уверенно, спокойно и раскованно. В случае усталости студенты, зная технику дыхательной гимнастики, могут улучшить функциональное состояние организма и преодолеть негативные последствия перегрузок.

Технике дыхательной гимнастики обучить студентов не сложно, достаточно двух-трех недель. Дыхательная гимнастика применяется для согласования элементов основных физических упражнений и дыхательных циклов [11, с. 33].

Рассмотрим три основных способа выполнения упражнений, которые лучше всего усваиваются студентами и снимают усталость в процессе учебной деятельности.

1. *Медленное дыхание.* В процессе выполнения этой дыхательной гимнастики делается вдох, замедляя процесс на 4-5 секунд, а выдох еще медленнее, примерно 6 секунд. Это упражнение позволяет снять стресс и регулировать пульс. Лучше выполнять его во время перерыва, уделив 1-2 минуты.

2. *Глубокое дыхание.* Медленно вдыхаем воздух животом, а затем наполняем грудную клетку, держим воздух примерно 4 секунды и медленно ртом выпускаем воздух в течение 6 секунд. Упражнение лучше выполнять после обеда [12, с. 6]. Такое выдыхание способствует устранению отрицательных эмоций.

3. *Дыхание, совмещенное с движением рук.* Это упражнение позволяет дышать в такт движения руки при рисовании. Например, при нанесении штриха или рисовании орнамента важно синхронизировать дыхание с движениями рук. Так происходит координация мелкой моторики и дыхательного ритма.

Движения, совмещенные с правильным дыханием, способствуют гармонизации нервной системы. Со временем заданный ритм движений тела и мыслей сливается с дыханием, вызывая эмоциональный подъем и повышая работоспособность [10, с. 3].

Применение дыхательных упражнений на протяжении двух недель показало следующие результаты: после обучения студентов дыхательным упражнениям наметилась тенденция улучшения самочувствия. 76% студентов отметили благотворное влияние дыхательной гимнастики. 20% не полностью сумели освоить техники дыхания, но им нравится, что есть возможность без лекарств, самостоятельно восстановить эмоциональную и физическую активность. 4% студентам дыхательная гимнастика оказалась противопоказана ввиду состояния здоровья (таблица 1).

Таблица 1

Результаты измерения артериального давления студентов первокурсников
Института традиционного прикладного искусства

Показатели артериального давления	Артериальное давление утром	Артериальное давление после занятий	Артериальное давление утром Через 2 недели	Артериальное давление после занятий через 2 недели.	Вариативность	Показатели артериального давления в рамках
Норма АД	60%	44%	62%	76%	+16%	Норма АД
Пониженное АД	24%	38%	28%	18%	-14%	Пониженное АД
Максимальное АД	14%	18%	10%	8%	-6%	Максимальное АД
Не допуск к занятиям	2%	—	—	—	—	—

Результаты измерения артериального давления после двухнедельного обучения приемам дыхательной гимнастики показали хоть и небольшую, но устойчивую динамику улучшения самочувствия у студентов. Намечился рост улучшения функциональной подготовки студентов, а прежде всего, существенно облегчилось прохождение адаптационного периода первокурсниками (таблица 2).

Таблица 2

Расписание учебно-тренировочного процесса
по дыхательной гимнастике в течение двух недель

Виды мероприятий по обучению упражнениям	Пн.	Вт.	Ср.	Чт.	Пт.	Суб.	Вос.
Занятия по физической культуре	–	2 ч.	–	2 ч.	–	–	–
Дополнительное занятие на переменах	–	–	5-10 мин		5-10 мин	–	–
Домашнее задание	Общие дыхательные упражнения	–	–	Специальные упражнения	–	–	Общая физическая подготовка (ОФП)
Самостоятельная работа	–	–	–		–	15 мин	–

Формирование здорового образа жизни с применением техники дыхания позволяет изменять реакцию организма на стресс, усталость и физическое напряжение в сторону улучшения.

Полученный результат исследования является важным маркером успешности в дальнейшей учебе, а приобретенные знания оздоровительной техники дыхательной гимнастики могут сопровождать студента на протяжении всей жизни.

Литература

1. Голубь О. В. Дыхательная гимнастика как эффективная здоровьеразвивающая технология для обучающихся в общеобразовательной организации / О. В. Голубь, А. В. Морозов А. А. Озерина, Т. С. Тимофеева // Профессиональное образование в современном мире. – Новосибирск, 2021. – Т. 11, № 2. – С. 177-186. – DOI 10.20913/2618-7515-2021-2-18. – EDN: KRVUSS. – URL: <https://profed.edubiotech.ru/jour/article/viewFile/815/765> (дата обращения: 19.11.2025).

2. Кереселидзе А. Ш. Здоровьесберегающие технологии в подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов (профилактика профессиональных заболеваний) / А. Ш. Кереселидзе. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование :

электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 4 (51). – С. 380-389. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-380-389. – URL:

https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-47.pdf (дата обращения: 21.11.2025).

3. Кивихарью И. В. Некоторые аспекты физического воспитания студентов, обучающихся традиционному декоративно-прикладному искусству / И. В. Кивихарью. – Текст : непосредственный // XIV Царскосельские чтения. Профессиональное образование: социально-культурные аспекты: материалы Международной научной конференции. – Санкт-Петербург: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2010. – Т. V, № 14. – С. 265-269.

4. Кивихарью И. В. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов в области декоративно-прикладного искусства : специальность 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Кивихарью Инна Владимировна ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 2010. – 24 с. – Текст: непосредственный.

5. Пантелеева Е. В. Дыхательная гимнастика для детей / Е. В. Пантелеева. – Москва : Спорт, 2012. – 160 с. – ISBN: 978-5-904885-44-1. – Текст: непосредственный.

6. Собянин Ф. И. Теоретические аспекты применения дыхательных гимнастик для оздоровления: за и против / Ф. И. Собянин, В. А. Малахов. – Текст : электронный // Берегиня.777.Сова. – Воронеж, 2010. – № 1 (3). – С. 173-181. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-primeneniya-dyhatelnyh-gimnastik-dlya-ozdorovleniya-za-i-protiv> (дата обращения: 11.11.2025).

7. Соловьева Н. В. Применение дыхательных практик на занятиях оздоровительной физической культуры / Н. В. Соловьева. – Текст : электронный // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. – № 4-1. – С. 186-188. – DOI 10.24412/2500-1000-2021-4-1-186-188. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primeneniye-dyhatelnyh-praktik-na-zanyatiyah-ozdorovitelnoy-fizicheskoy-kultury> (дата обращения: 12.11.2025).

8. Солопов И. Н. Физиологические эффекты методов направленного воздействия на дыхательную функцию человека / И. Н. Солопов ; Волгоградская государственная академия физической культуры. – Волгоград : ВГАФК, 2004. – 220 с. – EDN: VZWUOH. – Текст: непосредственный.

9. Трещева О. Л. Возможности использования дыхательных упражнений в физическом воспитании студентов / О. Л. Трещева, А. Г. Карпеев, А. В. Кокшаров. – Текст : электронный // Современные вопросы биомедицины. – Ессентуки, 2022. – Т. 6, № 2. – DOI 10.51871/2588-0500_2022_06_02_43. – URL: <https://svbskfmba.ru/images/journals/2022-2/Treshcheva2022.pdf> (дата обращения: 20.11.2025).

10. Три дыхательных упражнения, которые помогут вернуть спокойствие и ощущение безопасности – Текст : электронный // Блог

издательства «Манн, Иванов и Фербер» // Манн-Иванов-Фербер. – URL: <https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2022/10/12/3-dyxatelnyx-uprazhneniya-kotorye-pomogut-vernut-sпокойствие-i-oshushhenie-bezопасности/> (дата обращения: 19.11.2025).

11. Халидова Л. М. Динамика психофизиологических показателей в период адаптации к вузовской среде / Л. М. Халидова, Л. И. Губарева. – Текст : электронный // Современные проблемы науки и образования. – Пенза, 2014. – № 1. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=12037> (дата обращения: 19.11.2025).

12. Шамрай С. Д. Использование средств профессионально-прикладной физической подготовки в профилактике заболеваний будущих художников традиционных художественных промыслов / С. Д. Шамрай, И. В. Кивихарью. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 4 (51). – С. 361-371. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-361-371. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-45.pdf (дата обращения: 20.11.2025).

References

1. Golub` O. V. Dy`xatel`naya gimnastika kak e`ffektivnaya zdorov`erazvivayushhaya texnologiya dlya obuchayushhixsya v obshheobrazovatel`noj organizacii / O. V. Golub`, A. V. Morozov A. A. Ozerina, T. S. Timofeeva // Professional`noe obrazovanie v sovremennom mire. – Novosibirsk, 2021. – Т. 11, № 2. – S. 177-186. – DOI 10.20913/2618-7515-2021-2-18. – EDN: KRVUSS. – URL:

<https://profed.edubiotech.ru/jour/article/viewFile/815/765> (data obrashheniya: 19.11.2025).

2. Kereselidze A. Sh. Zdorov`esberegayushhie texnologii v podgotovke budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov (profilaktika professional`ny`x zabolevanij) / A. Sh. Kereselidze. – Текст : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (51). – S. 380-389. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-380-389. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-47.pdf (data obrashheniya: 21.11.2025).

3. Kivixar`yu I. V. Nekotory`e aspekty` fizicheskogo vospitaniya studentov, obuchayushhixsya tradicionnomu dekorativno-prikladnomu iskusstvu / I. V. Kivixar`yu. – Текст : neposredstvenny`j // XIV Czarskosel`skie chteniya. Professional`noe obrazovanie: social`no-kul`turny`e aspekty`: materialy` Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. – Sankt-Peterburg: LGU im. A. S. Pushkina, 2010. –Т. V, № 14. – S. 265-269.

4. Kivixar`yu I. V. Professional`no-prikladnaya fizicheskaya podgotovka budushhix specialistov v oblasti dekorativno-prikladnogo iskusstva : special`nost` 13.00.04 «Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya, sportivnoj trenirovki, ozdorovitel`noj i adaptivnoj fizicheskoy kul`tury`» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Kivixar`yu Inna Vladimirovna ; Nacional`ny`j gosudarstvenny`j universitet fizicheskoy kul`tury`,

sporta i zdorov`ya im. P. F. Lesgafta, Sankt-Peterburg, 2010. – 24 s. – Tekst: neposredstvenny`j.

5. Panteleeva E. V. Dy`xatel`naya gimnastika dlya detej / E. V. Panteleeva. – Moskva : Sport, 2012. – 160 s. – ISBN: 978-5-904885-44-1. – Tekst: neposredstvenny`j.

6. Sobyenin F. I. Teoreticheskie aspekty` primeneniya dy`xatel`ny`x gimnastik dlya ozdorovleniya: za i protiv / F. I. Sobyenin, V. A. Malaxov. – Tekst : e`lektronny`j // Bereginya.777.Sova. – Voronezh, 2010. – № 1 (3). – S. 173-181. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-primeneniya-dyhatelnyh-gimnastik-dlya-ozdorovleniya-za-i-protiv> (data obrashheniya: 11.11.2025).

7. Solov`eva N. V. Primenenie dy`xatel`ny`x praktik na zanyatiyax ozdorovitel`noj fizicheskoy kul`tury` / N. V. Solov`eva. – Tekst : e`lektronny`j // Mezhdunarodny`j zhurnal gumanitarny`x i estestvenny`x nauk. – 2021. – № 4-1. – S. 186-188. – DOI 10.24412/2500-1000-2021-4-1-186-188. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-dyhatelnyh-praktik-na-zanyatiyah-ozdorovitelnoy-fizicheskoy-kultury> (data obrashheniya: 12.11.2025).

8. Solopov I. N. Fiziologicheskie e`fekty` metodov napravlennogo vozdejstviya na dy`xatel`nyu funkciyu cheloveka / I. N. Solopov ; Volgogradskaya gosudarstvennaya akademiya fizicheskoy kul`tury`. – Volgograd : VGAFK, 2004. – 220 s. – EDN: VZWUOH. – Tekst: neposredstvenny`j.

9. Treshheva O. L. Vozmozhnosti ispol`zovaniya dy`xatel`ny`x uprazhnenij v fizicheskom vospitanii studentov / O. L. Treshheva, A. G. Karpeev, A. V. Koksharov. – Tekst : e`lektronny`j // Sovremennyy`e voprosy` biomeditsiny`. – Essentuki, 2022. – T. 6, № 2. – DOI 10.51871/2588-0500_2022_06_02_43. – URL: <https://svbskfmba.ru/images/journals/2022-2/Treshcheva2022.pdf> (data obrashheniya: 20.11.2025).

10. Tri dy`xatel`ny`x uprazhneniya, kotory`e pomogut vernut` spokojstvie i oshhushhenie bezopasnosti – Tekst : e`lektronny`j // Blog izdatel`stva «Mann, Ivanov i Ferber» // Mann-Ivanov-Ferber. – URL: <https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2022/10/12/3-dyxatelnyx-uprazhneniya-kotorye-pomogut-vernut-spokojstvie-i-osshushhenie-bezopasnosti/> (data obrashheniya: 19.11.2025).

11. Xalidova L. M. Dinamika psixofiziologicheskix pokazatelej v period adaptacii k vuzovskoj srede / L. M. Xalidova, L. I. Gubareva. – Tekst : e`lektronny`j // Sovremennyy`e problemy` nauki i obrazovaniya. – Penza, 2014. – № 1. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=12037> (data obrashheniya: 19.11.2025).

12. Shamraj S. D. Ispol`zovanie sredstv professional`no-prikladnoj fizicheskoy podgotovki v profilaktike zabolevanij budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / S. D. Shamraj, I. V. Kivixar`yu. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (51). – S. 361-371. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-361-371. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-45.pdf (data obrashheniya: 20.11.2025).

Kereselidze A.Sh., candidate of biological sciences, associate professor of the department of social, humanitarian and natural sciences at the Institute of traditional applied arts – branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhhalil' str., 14, bldg. 2; e-mail: pskbsau@mail.ru

Application of breathing exercises in the educational process of future artists specializing in traditional art crafts

Abstract. The paper examines health preservation and improvement of students' performance during studies at the Russian university of traditional art crafts. Characteristics of wellness measures that effectively alleviate physical and psychological fatigue and stress are presented. Survey results, questionnaire responses and test findings regarding students' physical condition confirm significant health problems among many learners. Additionally, the beneficial effects of breathing exercises on students' well-being are demonstrated. The author emphasizes that mastering techniques of respiratory gymnastics can become an element of forming healthy lifestyle habits and contribute to improving students' physical and emotional state.

Keywords: health-preserving technologies, prevention of occupational diseases, breathing, gymnastics, self-control.

The specificity of educational activities at the Russian university of traditional art crafts involves prolonged periods of sitting still, maintaining fixed body positions and intense concentration. Fine manual labor demands precise hand movements and visual strain, negatively affecting the spine structure [4, p. 384].

Several factors adversely affect students' productivity: monotony, hypodynamia, static posture and environmental conditions such as solvent odors, paint vapors, lacquer residues, metal shavings and dust particles [2, p. 269]. These conditions induce fatigue and impair general health. On one hand, meticulous artistic work requires robust health; on the other hand, excessive physical effort can diminish efficiency.

How can we resolve this contradiction? How can physical culture methods influence the negative manifestations in students' health? One path is the application of respiratory gymnastics as a means to overcome the physical fatigue of students arising during the execution of assignments in performing arts mastery.

"Gymnastics" derives from Greek and means "to exercise, to train". Breathing is an indispensable component of our existence. There are no precise historical data about where the concept of controlling one's breath as a preventive health measure originated, but it can be stated that the emergence of mankind has been accompanied by breathing from its very first seconds.

Respiratory gymnastics promotes normalization of metabolic processes in the organism, delivers oxygen to tissues at the cellular level and enriches blood with oxygen. During inspiration, pressure decreases in the thoracic cavity, leading to

increased venous return to the heart's right atrium, thereby relieving cardiac workload. During expiration, upward displacement of the diaphragm facilitates the movement of blood, accumulated in lower extremities, toward the heart. Thus, a continuous circulatory loop is formed.

Frequently, inadequate carbon dioxide levels in the body impede proper utilization of oxygen, which may occur due to impaired skin respiration, polluted air, allergies or stress.

The above-listed causes can disrupt normal breathing patterns, leading to hyperventilation, loss of carbon dioxide from the organism, and subsequent oxygen deficiency formation [6, p. 175].

Respiratory gymnastics is diverse in its manifestations. It is used therapeutically for pulmonary diseases, cardiovascular system disorders, to improve cognitive capabilities, for calming down, reducing blood pressure, etc. For example, yoga, whose task is to control the body, is aimed at the spiritual state of personality; Strelnikova breathing gymnastics is applied for treatment of respiratory organs, purification of lungs and blood vessels from toxins, strengthening of immune system, reduction of stress, elimination of tension during and after exercising [7, p. 187]; wushu has therapeutic effect on human reproductive organs, weight correction is achieved through meditation; bodyflex – a respiratory gymnastics utilizing aerobic breathing – helps to reduce stress level; Buteyko breathing method corrects chronic fatigue syndrome, assists in maintaining a healthy lifestyle. Practice of these respiratory gymnastics increases vital forces, produces intense massage of internal organs [11, p. 160].

Physical training of future artists entails purposefully cultivating professionally-applicable motor skills tailored to the specifics of their chosen profession [5, p. 362] and respiratory gymnastics is included in this skillset.

Breathing is the sole visceral system susceptible to voluntary control, meaning that the respiratory system can be influenced through selective respiratory gymnastics exercises adapted to individual functional capabilities of the student [9, p. 203].

The technique and methodology of employing respiratory gymnastics boil down to mastering the primary skill – controlling one's breath. Specifically, slowing it down, holding it and practicing shallow breathing. The advantage of respiratory gymnastics compared to other health-improving methods lies in its simplicity and effectiveness – it requires no financial investments. It is a health-preserving and accessible mechanism creating a comfortable environment in the educational process [1, p. 153].

When choosing methodologies for respiratory gymnastics, their efficacy and effectiveness in overcoming physical strain occurring during artistic work, fatigue, dizziness, apathy, sleepiness, distraction, etc., are critical considerations.

A minimum number of respiratory gymnastics exercises have been selected for implementation, maximizing usefulness and efficiency. Equally important are ease and accessibility of acquiring breathing techniques for students, ensuring that they do not distract from their academic responsibilities.

To attract first-year students to perform health-promoting respiratory gymnastics, a survey was conducted among freshmen. The survey yielded the following results: 55% of respondents had heard about respiratory gymnastics but never practiced it; 4% were unaware of respiratory gymnastics altogether; 41% personally encountered respiratory gymnastics during the COVID-19 pandemic, dealing with various illnesses such as allergies, bronchial asthma, etc.

The next step was conducting a survey among students with the aim of identifying health issues. According to the survey results: 62% of students experience fatigue during the school day; 73% find it uncomfortable to start artistic work in the morning; 46% struggle with tasks requiring fine motor accuracy; 55% face difficulties concentrating while performing practical assignments in performance artistry, drawing, painting, academic sculpture and practical modeling; 60% have trouble coping with large amounts of information; 80% suffer from pronounced drowsiness; 25% experience stiffness of movements due to cold fingers.

Medical certificates verifying students' health status were included in the study materials to increase reliability.

The next stage of the investigation involved testing students' health condition at the beginning and end of the school day, allowing for identification of the overall picture of different forms of fatigue manifestation. Parameters assessed included: arterial blood pressure (ABP); quantitative indicator of respiratory cycles per minute; presence of cold sensation in fingertips.

As a result of testing, the following data were obtained: morning measurement of blood pressure (BP) showed that in 60% of students the BP was within normal range (117/77) (group A); in 32%, the BP reached minimal values (105/73) (group B); in 14% of examinees, BP corresponded to maximum values (122/82) (group C); in 6%, BP was at its highest (126/84) (group D); among all students, 65% had cold hands.

Post-class testing of blood pressure revealed changes in average indicators: among 100% of examined students with normal BP, in group A, 30% approached maximum values (121/82); in 14%, BP decreased to medium values; in 16% of examinees, BP remained within normal limits. Among group B, in 22%, BP did not change; in 8%, BP remained within normal range. In 4% of studied individuals from group B, BP normalized; in the remaining subjects, BP stayed at the previous level. Among group D, in 4%, BP normalized; in 2%, BP remained high.

At the end of the school day, 80% of students experienced symptoms such as fatigue, dizziness and sleepiness, etc. Therefore, certain health problems emerged as a consequence of strenuous professional activity. The goal was set to overcome these health difficulties using respiratory gymnastics, identified through analysis of survey, questionnaire and testing results.

Arriving at class, a student is psychologically and physically prepared for work. Before starting their tasks, they carry out a specialized warm-up routine. For artists, it is important to feel confident, relaxed and free-spirited. In case of fatigue, knowing the techniques of respiratory gymnastics allows students to improve their physiological state and overcome the negative effects of overload.

Teaching students the techniques of respiratory gymnastics is not difficult; it typically takes two to three weeks. Respiratory gymnastics is used to synchronize components of basic physical exercises with respiratory cycles [11, p. 33].

We will consider three main methods of performing exercises that are easiest for students to assimilate and help relieve fatigue during educational activities.

1. *Slow breathing.* In this respiratory exercise, an inhalation is performed slowly, extending the process to approximately 4-5 seconds, while the exhalation is even slower, lasting roughly 6 seconds. This exercise helps reduce stress and regulate pulse rate. It's best done during breaks, dedicating 1-2 minutes to it.

2. *Deep breathing.* Air is inhaled slowly into the abdomen, then filling the chest cavity, holding the breath for about 4 seconds and finally releasing it gently through the mouth over a period of 6 seconds. This exercise is preferable to perform after lunch [12, p. 6]. Such exhalation contributes to dispelling negative emotions.

3. *Breathing combined with hand movements.* This exercise involves coordinating breathing rhythm with hand motions during drawing. For instance, when making strokes or sketching ornamental designs, it is important to synchronize breathing with hand movements. This creates coordination between fine motor skills and respiratory rhythm.

Movements coordinated with proper breathing contribute to balancing the nervous system. Over time, the established rhythm of body movements and thoughts merges with breathing, inducing emotional uplift and increasing work efficiency [10, p. 3].

Applying respiratory exercises consistently over two weeks yielded the following results: after instructing students in respiratory exercises, a trend toward improved well-being became apparent. 76% of students noted a beneficial impact of respiratory gymnastics. 20% failed to fully master breathing techniques, although they appreciated the ability to independently restore emotional and physical activity without medication. 4% found respiratory gymnastics contraindicated due to health conditions (table 1).

Table 1

Results of blood pressure measurement among first-year students at the institute of traditional applied arts

Blood pressure indicators	Morning blood pressure	Blood pressure after classes	Morning blood pressure after 2 weeks	Blood pressure after classes after 2 weeks	Variability	Blood pressure indicators within the framework
Normal blood pressure (BP)	60%	44%	62%	76%	+16%	Normal blood pressure (BP)
Low blood pressure	24%	38%	28%	18%	-14%	Low blood pressure
Maximum blood pressure	14%	18%	10%	8%	-6%	Maximum blood pressure
Excluded from classes	2%	–	–	–	–	–

The results of measuring blood pressure after a two-week course of training in respiratory gymnastics techniques showed modest but consistent improvements in students' well-being. An increase in functional fitness was observed, particularly noticeable in easing the adaptation period for first-year students (table 2).

Table 2

Schedule of educational and training process
for respiratory gymnastics over two weeks

Types of events for training in exercises	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Physical culture lessons	–	2 hours	–	2 hours	–	–	–
Extra session during breaks	–	–	5-10 min		5-10 min	–	–
Home assignment	General respiratory exercises	–	–	Specialized exercises	–	–	General physical fitness training (GPFT)
Independent study	–	–	–		–	15 min	–

Formation of a healthy lifestyle through the application of breathing techniques enables modification of the body's reaction to stress, fatigue and physical strain, shifting it towards improvement.

The outcome of this study serves as a crucial marker of success in future academic pursuits and the acquired knowledge of health-promoting respiratory gymnastics techniques can accompany students throughout their lives.

References

1. Golub` O. V. Dy`xatel`naya gimnastika kak e`ffektivnaya zdorov`erazvivayushhaya texnologiya dlya obuchayushhixsya v obshheobrazovatel`noj organizacii / O. V. Golub`, A. V. Morozov A. A. Ozerina, T. S. Timofeeva // Professional`noe obrazovanie v sovremennom mire. – Novosibirsk, 2021. – T. 11, № 2. – S. 177-186. – DOI 10.20913/2618-7515-2021-2-18. – EDN: KRVUSS. – URL:

<https://profed.edubiotech.ru/jour/article/viewFile/815/765> (data obrashheniya: 19.11.2025).

2. Kereselidze A. Sh. Zdorov`esberegayushhie texnologii v podgotovke budushhix xudozchnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov (profilaktika professional`ny`x zabolevanij) / A. Sh. Kereselidze. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (51). – S. 380-389. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-380-

389. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-47.pdf (data obrashheniya: 21.11.2025).

3. Kivixar`yu I. V. Nekotory`e aspekty` fizicheskogo vospitaniya studentov, obuchayushhixsya tradicionnomu dekorativno-prikladnomu iskusstvu / I. V. Kivixar`yu. – Tekst : neposredstvenny`j // XIV Czarskosel`skie chteniya. Professional`noe obrazovanie: social`no-kul`turny`e aspekty`: materialy` Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. – Sankt-Peterburg: LGU im. A. S. Pushkina, 2010. – T. V, № 14. – S. 265-269.

4. Kivixar`yu I. V. Professional`no-prikladnaya fizicheskaya podgotovka budushhix specialistov v oblasti dekorativno-prikladnogo iskusstva : special`nost` 13.00.04 «Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya, sportivnoj trenirovki, ozdorovitel`noj i adaptivnoj fizicheskoy kul`tury`» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Kivixar`yu Inna Vladimirovna ; Nacional`ny`j gosudarstvenny`j universitet fizicheskoy kul`tury`, sporta i zdorov`ya im. P. F. Lesgafta, Sankt-Peterburg, 2010. – 24 s. – Tekst: neposredstvenny`j.

5. Panteleeva E. V. Dy`xatel`naya gimnastika dlya detej / E. V. Panteleeva. – Moskva : Sport, 2012. – 160 s. – ISBN: 978-5-904885-44-1. – Tekst: neposredstvenny`j.

6. Sobyenin F. I. Teoreticheskie aspekty` primeneniya dy`xatel`ny`x gimnastik dlya ozdorovleniya: za i protiv / F. I. Sobyenin, V. A. Malaxov. – Tekst : e`lektronny`j // Bereginya.777.Sova. – Voronezh, 2010. – № 1 (3). – S. 173-181. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-primeneniya-dyhatelnyh-gimnastik-dlya-ozdorovleniya-za-i-protiv> (data obrashheniya: 11.11.2025).

7. Solov`eva N. V. Primenenie dy`xatel`ny`x praktik na zanyatiyax ozdorovitel`noj fizicheskoy kul`tury` / N. V. Solov`eva. – Tekst : e`lektronny`j // Mezhdunarodny`j zhurnal gumanitarny`x i estestvenny`x nauk. – 2021. – № 4-1. – S. 186-188. – DOI 10.24412/2500-1000-2021-4-1-186-188. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-dyhatelnyh-praktik-na-zanyatiyah-ozdorovitelnoy-fizicheskoy-kultury> (data obrashheniya: 12.11.2025).

8. Solopov I. N. Fiziologicheskie e`ffekty` metodov napravlennogo vozdejstviya na dy`xatel`nyu funkciyu cheloveka / I. N. Solopov ; Volgogradskaya gosudarstvennaya akademiya fizicheskoy kul`tury`. – Volgograd : VGAFK, 2004. – 220 s. – EDN: VZWUOH. – Tekst: neposredstvenny`j.

9. Treshheva O. L. Vozmozhnosti ispol`zovaniya dy`xatel`ny`x uprazhnenij v fizicheskom vospitanii studentov / O. L. Treshheva, A. G. Karpeev, A. V. Koksharov. – Tekst : e`lektronny`j // Sovremenny`e voprosy` biomeditsiny`. – Essentuki, 2022. – T. 6, № 2. – DOI 10.51871/2588-0500_2022_06_02_43. – URL: <https://svbskfmiba.ru/images/journals/2022-2/Treshcheva2022.pdf> (data obrashheniya: 20.11.2025).

10. Tri dy`xatel`ny`x uprazhneniya, kotory`e pomogut vernut` spokojstvie i oshhushhenie bezopasnosti – Tekst : e`lektronny`j // Blog izdatel`stva «Mann, Ivanov i Ferber» // Mann-Ivanov-Ferber. – URL: [https://blog.mann-ivanov-](https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/)

ferber.ru/2022/10/12/3-dyxatelnyx-uprazhneniya-kotorye-pomogut-vernut-spokojstvie-i-oshhushhenie-bezopasnosti/ (data obrashheniya: 19.11.2025).

11. Xalidova L. M. Dinamika psixofiziologicheskix pokazatelej v period adaptacii k vuzovskoj srede / L. M. Xalidova, L. I. Gubareva. – Tekst : e`lektronny`j // Sovremennyy`e problemy` nauki i obrazovaniya. – Penza, 2014. – № 1. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=12037> (data obrashheniya: 19.11.2025).

12. Shamraj S. D. Ispol`zovanie sredstv professional`no-prikladnoj fizicheskoy podgotovki v profilaktike zabolevanij budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / S. D. Shamraj, I. V. Kivixar`yu. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (51). – S. 361-371. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-361-371. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-45.pdf (data obrashheniya: 20.11.2025).

**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 37:745

Солопова А.А., старший преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2; e-mail: Cemetary.151@mail.ru

Solopova A.A., senior lecturer of the department of professional disciplines at the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhhalil' str., 14, corp. 2; e-mail: Cemetary.151@mail.ru

**Содержание обучения мастерству декоративной росписи «московское
письмо»: исторический аспект
The content of the training in decorative painting «moscow letter»:
historical aspect**

Аннотация. В статье, на основании впервые вводимых в научный оборот архивных источников, проводится исследование изменений в содержании обучения мастерству декоративной росписи «московское письмо» в 1977–2017 гг. Анализ охватывает этапы трансформации учебного процесса начиная с подготовки исполнителей для производственного объединения «Художественная гравюра» в начальном профессиональном образовании и заканчивая подготовкой высокопрофессиональных художников по программам высшего образования, ориентированных на создание оригинальных произведений искусства. Результаты исследования формируют основу для разработки современного содержания обучения мастерству декоративной росписи «московское письмо» в системе высшего образования, обеспечивающего сохранение особенностей этого уникального вида традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, декоративная роспись «московское письмо», роспись по металлу, содержание обучения мастерству, Московская школа художественных ремёсел, высшее образование.

Abstract. Based on archival sources introduced into scientific circulation for the first time, the article investigates changes in the content of training in the mastery of the decorative painting technique known as "Moskovskoe pismo" ("Moscow letter") during the period from 1977 to 2017. The analysis covers stages of transformation in educational practice, ranging from initial vocational education preparing performers for the "Khudozhestvennaya gravyura" ("Art engraving") industrial association to advanced professional preparation of highly skilled artists within higher education programs focused on creating original works of art. The findings of this research provide a foundation for developing current curricula in teaching the mastery of "Moscow letter" decorative painting within higher education institutions, thus ensuring preservation of the peculiarities inherent to this unique traditional form of traditional art crafts.

Keywords: traditional art crafts, decorative painting "Moscow letter", painting on metal, content of training in craftsmanship, Moscow school of art trades, higher education.

Последнее десятилетие в России наблюдается закономерный рост интереса к возрождению и сохранению уникальных, но полузабытых видов традиционных художественных промыслов. Один из таких феноменов – «московское письмо» [11], яркий вид декоративной росписи, появившийся в начале XIX века в Москве. Характеризуясь высокой живописностью, органичным сочетанием различных жанров, сложной структурой, широким спектром техник и декоративных приёмов, «московское письмо» достигло значительных высот в области оформления интерьерных изделий. Вопросы формирования особенностей декоративной росписи «московское письмо» рассмотрены в трудах О.В. Федотовой [4] и Г.В. Цветкова [7; 8]. Влияние миграции на развитие традиционного прикладного искусства Московского региона, в том числе развитие декоративной росписи «московское письмо», раскрыто в работе И.А. Шаповаловой [9].

Профильная подготовка художников декоративной росписи «московское письмо» на уровне высшего образования в ситуации угрозы утраты эстетических и технологических особенностей, присущих этому виду искусства, становится основным способом сохранения и осмысленного развития культурно-исторического наследия столицы и является значимым фактором его развития. Однако в процессе возрождения декоративной росписи «московское письмо» вопросы обучения мастерству на уровне высшего образования не подвергались всестороннему изучению и систематизации. Таким образом, в настоящее время существует проблема, связанная с объективной потребностью в разработке научно обоснованного содержания обучения мастерству декоративной росписи «московское письмо» по программам высшего образования.

Для решения обозначенной проблемы был проведён анализ исторического педагогического опыта обучения мастерству декоративной росписи «московское письмо». Впервые в научный оборот введены ранее неиспользованные документы. Основу исследования составили архивные

материалы: учебные журналы, приказы, аттестаты выпускников Московской школы художественных ремёсел 1977–2001 гг., периодические издания, освещавшие деятельность производственного объединения «Художественная гравюра». Также были проведены беседы с выпускниками Московской школы художественных ремёсел.

Московская школа художественных ремёсел (в настоящее время Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов») является единственным учреждением, специализирующимся на сохранении и развитии декоративной росписи «московское письмо». История создания и развития Московской школы художественных ремёсел описана О.В. Федотовой [5], И.А. Шаповаловой, А.Ю. Бутовым, Ю.С. Салтановой [10].

Отделение художественной росписи по металлу было официально учреждено в Московской школе художественных ремёсел в 1975 г. [4, с. 61; 7, с. 105; 10, с. 19]. Однако проведённое исследование архивных материалов выявило, что первый приказ о приёме обучающихся на это отделение был подписан только в 1977 г.

В 1977 г. Московская школа художественных ремёсел являлась профессионально-техническим учебным заведением и осуществляла начальную профессиональную подготовку учащихся отделения «Роспись по металлу» для работы на производственном объединении «Художественная гравюра» (рис. 1³³). Исходя из цели подготовки художника росписи по металлу было сформировано содержание обучения мастерству и определена специфика учебных заданий.

Рис. 1. Учащиеся Московской школы художественных ремёсел на практике в мастерской декоративной росписи производственного объединения «Художественная гравюра»

³³ Рис. 1. Фотография из личного архива выпускника Московской школы художественных ремёсел Л.Л. Немкович (обучался в период с 1978 по 1981 г.).

Мастера производственного обучения работали без учебных и наглядных пособий, в которых бы поэтапно описывались отдельные элементы росписи. Методический фонд отсутствовал, а образцами служили подносы с росписью, предоставленные производственным объединением «Художественная гравюра». Основным методом обучения была демонстрация процесса выполнения росписи мастером и его словесные пояснения.

Так сложилось содержание обучения будущих художников мастерству декоративной росписи, которое включало последовательное освоение навыков «скорописи», копирования и создания вариаций подносов с жостовской декоративной росписью. Эта система обеспечивала необходимый уровень профессионального мастерства для получения квалификационного разряда и работы на предприятии.

С 1987 г. в Московской школе художественных ремёсел начался новый этап в обучении мастерству декоративной росписи. Это произошло благодаря тому, что педагогами стали первые выпускники данного учебного заведения. Начинается активное возрождение декоративной росписи «московское письмо», что стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Московской школы художественных ремёсел с производственным объединением «Художественная гравюра» и Научно-исследовательским институтом художественной промышленности.

Специалисты научно-исследовательской лаборатории художественной обработки дерева и росписи лаков Научно-исследовательского института художественной промышленности оказывали методическую поддержку и предоставляли консультации по вопросам композиции и технологических решений в процессе производства изделий на предприятии «Художественная гравюра» [2]. Они направляли художников предприятия на развитие декоративной росписи с учётом традиций этого искусства и современных

художественных тенденций, а также участвовали в деятельности Московской школы художественных ремёсел.

Важным фактором возрождения декоративной росписи «московское письмо» стало активное переосмысление и адаптация изделий производственного объединения «Художественная гравюра» мастерами производственного обучения и учащимися Московской школы художественных ремёсел. Особый вклад в процесс внёс Г.В. Цветков, который провёл творческий эксперимент на основе

Рис. 2. Григорий Викторович Цветков представляет свою работу - расписной поднос «Мелодия белых ночей»

производственных образцов, переработав технологические аспекты росписи подносов (рис. 2³⁴).

Программа обучения мастерству включала последовательное освоение трёх техник декоративной росписи: «алла-прима», «сквозная роспись», «многослойное письмо» – и выполнение самостоятельно созданных проектов. Учащиеся проходили практику на производственном объединении «Художественная гравюра», что способствовало совершенствованию художественно-технологических основ мастерства и профессиональных навыков.

В 1990 г. Московская школа художественных ремёсел была преобразована в среднее специальное учебное заведение, а в 1991 г. приказом Россоюзместпрома № 111 – реорганизована в среднее специальное учебное заведение повышенного типа – колледж.

В ходе исследования были проанализированы журналы учёта теоретического обучения студентов колледжа за 1992–2001 гг. из архива учебного заведения. Для анализа были взяты группы колледжа 1992–1994 гг. с трёхлетним сроком обучения и 1995–1999 гг., 1997–2001 гг. с четырехлетним сроком обучения.

В 1992–2001 гг. программа обучения мастерству включала: постановку руки, обучение технике «алла прима» при выполнении упражнений и подносов «Маки», «Нежность», «Рябинка», «Калинка»; обучение технике «сквозного письма» при выполнении растительного орнамента и подносов «Нарциссы», «Фрукты»; обучение технике «многослойного письма» при выполнении упражнений «Фрукты взраброс», «Роза с бутоном», подноса «Фрукты».

На следующих курсах перед студентами ставились более сложные задачи: выполнение росписи подноса «На память» по собственному рисунку композиции, тренировочное упражнение «Миниатюрные цветы», копия росписи шкатулки «Цветы», выполнение росписи шкатулки с пейзажем, росписи брошек, упражнение «Птички». Обучающиеся выполняли на завершающем курсе учебные задания «Архитектурный пейзаж» и «Женский портрет». Введение данных тем в программу обучения мастерству тесно связано с основательной подготовкой в академическом рисунке и живописи. В содержание этих дисциплин входили аналогичные темы начиная с 1983 г. В ходе обучения студенты занимались росписью на металлических подносах, шкатулках, а также на пластинах из оргалита.

В дипломных работах, выполненных в 1999 и 2001 гг., в росписи преобладали цветочные мотивы вместе с пейзажем, орнаментами, символическими элементами и женскими образами (рис. 3³⁵, 4). Роспись выполнялась на разнообразных формах: крупном подносе, комплекте,

³⁴ Фото из личного архива Г.В. Цветкова.

³⁵ Рис.3-6. Фото из методического фонда Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов»

включающем поднос со шкатулкой или бокалами, а также наборе из двух небольших подносов.

В качестве рецензентов студенческих работ привлекались авторитетные искусствоведы. Среди них в 1999 г. были В.А. Барадунин, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры России, Л.Н. Гончарова, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Государственного исторического музея, З.Г. Малаева, старший научный сотрудник Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства.

Рис. 3. И.Л. Смирнов. Дипломная работа на тему: «Озеро – воспоминание...» (один из предметов комплекта – крылатый поднос). 1999 г.

Рис. 4. М.И. Калинина. Дипломная работа на тему: «Медной горы хозяйка» (один из предметов комплекта – прямоугольный поднос). 1999 г.

Деятельность Московской школы художественных ремёсел получила высокую оценку Министерства образования Российской Федерации. В 2002 г. Школа была лицензирована для ведения образовательной деятельности на уровне высшего образования. «Формирование высшего учебного заведения явилось мощным импульсом к преобразованию и развитию системы профессионального образования в этой области в самом начале XXI века и стало значимым событием не только в российской, но и в мировой художественной педагогике» [5, с. 55]. Значительный вклад в это достижение внесла доктор педагогических наук, профессор, член Российской академии образования, заслуженный учитель Российской Федерации В.Ф. Максимович, занимавшая должность директора школы с 1984 г.

Содержание обучения мастерству декоративной росписи «московское письмо» для студентов высшего образования, которое базировалось на выявленных традициях обучения, заложенных в программах подготовки обучающихся в колледже, было значительно усложнено. Учебная программа создавалась с учётом шестилетнего срока реализации обучения и включала расширенный перечень заданий. Программа состояла из семи разделов и двадцати шести тем. Три раздела были отведены на изучение техник декоративной росписи «московское письмо»: «алла-прима», «сквозная роспись», «многослойное письмо»; два – на изучение специфики

миниатюрного изображения, два – на выполнение композиций, самостоятельно разработанных студентами.

Впервые были созданы специализированные дидактические средства для обучения мастерству декоративной росписи «московское письмо» на уровне высшего образования. Первые учебно-методические пособия разработали О.В. Федотова [3] и Г.В. Цветков [6], учебник подготовила И.Ю. Архангельская [1]. Преподаватели создали наглядные пособия, иллюстрирующие поэтапное выполнение отдельных элементов и мотивов декоративной росписи. Данные средства активно использовались на занятиях. Преподаватели проводили демонстрацию выполнения отдельных элементов росписи и мастер-классы, давали рекомендации для улучшения качества работы.

Выпускные квалификационные работы обучающихся по этой программе были представлены широким разнообразием форм-основ в виде небольших объёмных изделий: ларцов, шкатулок и комплектов настольных предметов. Доминирующее место в росписи большинства изделий занимали приёмы исполнения миниатюрного изображения. Например, композиция ларца, выполненного А. Авраменко, включает изображения человека, птицы, пейзажа и групп цветов; выпускная работа Е. Емельяновой представлена на подносе в форме листа и трёх шкатулок в виде яблок, роспись содержит изображения ветки яблок с листьями и цветами, насекомых, птицы, пейзажей и натюрмортов (рис. 5); в центре работы Н. Петянкиной расположена многофигурная композиция, окружённая цветами лилии и орнаментом, вдохновлённым традиционными резными наличниками; настольное бюро В. Юрковой украшено пейзажами, изображающими чеховские места, акцент сделан на предметы и цветы на рабочем столе, а также портрет писателя (рис. 6); в шкатулке-ларце «Бородино» А. Сафонова гармонично сочетаются натюрморты и пейзажи.

Рис. 5. Е. Емельянова. Выпускная квалификационная работа на тему: «Применение смешанной техники в изображении пейзажных и цветочных мотивов на лаковых изделиях “Яблочный спас”» (поднос и три шкатулки)

Рис. 6. В. Юркова. Выпускная квалификационная работа на тему: «Оформление предметов мебели декоративной росписью “Прогулки с А.П. Чеховым”» (настольное бюро)

Данные работы свидетельствуют о высоком уровне подготовки обучающихся. Выпускники успешно решили сложные учебно-творческие задачи, состоящие в соединении в одной работе различных живописных жанров – натюрморта, пейзажа, сюжетных композиций с изображением людей и орнаментов. Вместе с тем при создании работ почти не применялась технология выполнения мазковой росписи, являющаяся особенностью «московского письма» и основой трёх традиционных техник. Таким образом, данные работы, являющиеся результатом обучения мастерству, не в полной мере соответствуют специфике декоративной росписи «московское письмо».

В 2011 г. высшее профессиональное образование перешло на уровневую систему подготовки кадров в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами со сроком обучения четыре года, что потребовало детального преобразования содержания обучения, в т. ч. в области декоративной росписи «московское письмо».

Содержание программы по мастерству декоративной росписи «московское письмо» состояло из пяти разделов и восемнадцати тем. Структура первых трёх разделов учебной программы была практически не изменена. Важным нововведением в четвертом разделе было задание по выполнению росписи по собственному проекту и копии произведений лаковой миниатюрной живописи «Цветочный натюрморт» и «Цветы и пейзажный мотив». Пятый раздел – изучение сочетания техник декоративной росписи «московское письмо» с приёмами миниатюрного изображения.

Одновременно произошла трансформация общественного запроса на изделия с декоративной росписью, которые активнее стали использовать в украшении интерьеров и экспонировать в просторных выставочных помещениях. В качестве выпускных работ обучающиеся стали расписывать масштабные плоскостные изделия. Однако основная часть учебных заданий в содержании обучения мастерству декоративной росписи «московское письмо» всё так же была ориентирована на работу с малыми форматами (шкатулки, панно, пластины и подносы размерами до 30×40 см).

В 2017 г. выпускники четырёхлетней программы обучения расписывали одинаковые по форме и размеру комплекты крупноформатных плоскостных изделий, состоящих из панно 120х80 см и кресел. В композиции одних работ использованы пейзажные мотивы, сочетающиеся с цветочной росписью, в других же – цветочные мотивы, расписанные на полихромных фонах.

Анализ данных работ выявил недостатки в понимании обучающимися особенностей росписи на крупном формате: нерациональное использование пространства (в большинстве работ нет чёткого центра или доминанты, удерживающей внимание зрителя); мелкомасштабность элементов (элементы композиции, такие как цветы и пейзажи, изображены слишком маленькими для формата, что затрудняет восприятие росписи на расстоянии); недостаточно собранный колорит (использование множества оттенков в фоне без тонального обобщения и контрастных акцентов).

На основе проведённого анализа исторического опыта обучения мастерству декоративной росписи «московское письмо» в 1977–2017 гг.

можно выявить произошедшие изменения в структуре и наполнении учебных программ. Изначальная цель обучения, ориентированная на узкопроизводственные задачи в начальном профессиональном образовании, постепенно трансформировалась в подготовку высокопрофессионального художника. Ключевыми вехами этого процесса стали: научно-методическая поддержка учебного процесса педагогами вуза, расширение спектра применения декоративной росписи «московское письмо» на различных изделиях, а также активное вовлечение обучающихся в создание собственных произведений.

Теоретическая значимость проведённого исследования заключается в том, что впервые систематизирован уникальный педагогический опыт обучения мастерству «московского письма» за период 1977–2017 гг. Полученные результаты составляют теоретический фундамент разработки содержания обучения мастерству декоративной росписи «московское письмо», а также вносят существенный вклад в исследование и развитие профессионального образования в сфере традиционных художественных промыслов.

Практическая значимость заключается в том, что разработанное на основе полученных результатов содержание обучения мастерству декоративной росписи «московское письмо», включающее методический инструментарий, может быть внедрено в образовательный процесс вузов, что обеспечит сохранение и точную передачу особенностей данного вида искусства.

Литература

1. Архангельская И. Ю. Материаловедение и технология художественной росписи по металлу и папье-маше : учебник для студентов высших учебных заведений по специальности 070801 Декоративно-прикладное искусство / И. Ю. Архангельская ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. – 107 с. – ISBN 978-5-288-04294-2. – Текст : непосредственный.

2. Солопова А. А. Становление московского стиля декоративной росписи на производственном объединении «Художественная гравюра» / А. А. Солопов, Л. В. Школяр. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 3. – С. 46-55. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-46-55. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-moskovskogo-stilya-dekorativnoy-rosписи-na-proizvodstvennom-obedinenii-hudozhestvennaya-gravyura> (дата обращения: 16.09.2025).

3. Федотова О. В. Технология изготовления изделий из папье-маше. Учебно-методическое пособие для студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / О. В. Федотова. – Москва : Педагогика, 2004. – 28 с. – Текст : непосредственный

4. Федотова О. В. Особенности развития Московских художественных лаков / О. В. Федотова. – Текст : непосредственный // Изобразительное искусство в школе. – 2009. – № 6. – С. 53-66.

5. Федотова О. В. От Московской школы художественных ремесел – к Институту традиционного прикладного искусства: история становления и развития / О. В. Федотова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование. – Санкт-Петербург, 2025. – № 3 (54). – С. 47-60. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-3-47-60. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ot-moskovskoy-shkoly-hudozhestvennyh-remesel-k-institutu-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva-istoriya-stanovleniya-i-razvitiya> (дата обращения: 12.11.2025).

6. Цветков Г. В. Технология исполнения полихромных фонов; учебно-методическое пособие для студентов / Г. В. Цветков, М. Ю. Спирина. – Москва : Педагогика, 2002. – 10 с. – Текст : непосредственный.

7. Цветков Г. В. История создания стиля художественной росписи по металлу и папье-маше «московское письмо» / Г. В. Цветков. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2017. – № 4 (22). – С. 61-81. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2017_4/8.Tsvetkov.pdf (дата обращения: 16.09.2025).

8. Цветков Г. В. Этапы возрождения стиля «московское письмо» / Г. В. Цветков. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2018. – № 2 (24). – С. 104-114. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-vozrozhdeniya-stilya-moskovskoe-pismo> (дата обращения: 16.09.2025).

9. Шаповалова И. А. Роль миграции в развитии традиционного прикладного искусства московского региона / И. А. Шаповалова, М. В. Шаповалов. – Текст : электронный // Социально-гуманитарные знания : электронный журнал. – Москва, 2016. – № 12-1. – С. 125-133. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-migratsii-v-razvitii-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva-moskovskogo-regiona> (дата обращения: 01.08.2025).

10. Шаповалова И. А. Московский филиал Высшей школы народных искусств: от исторических традиций к современным достижениям / И. А. Шаповалова, А. Ю. Бутов, Ю. С. Салтанова – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2018. – № 2 (24) – С. 13-22. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/moskovskiy-filial-vysshey-shkoly-narodnyh-iskusstv-ot-istoricheskikh-traditsiy-k-sovremennym-dostizheniyam> (дата обращения: 16.09.2025).

11. Максимович В. Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Научный диалог. – 2016. – № 12 (60). – С. 387-397. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (дата обращения: 16.09.2025).

References

1. Arxangel'skaya I. Yu. Materialovedenie i texnologiya xudozhestvennoj rospisi po metallu i pap`e-mashe : uchebnik dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij po special`nosti 070801 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo / I. Yu. Arxangel'skaya ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2006. – 107 s. – ISBN 978-5-288-04294-2. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Solopova A. A. Stanovlenie moskovskogo stilya dekorativnoj rospisi na proizvodstvennom ob`edinenii «Xudozhestvennaya gravyura» / A. A. Solopov, L. V. Shkolyar. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3. – S. 46-55. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-46-55. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-moskovskogo-stilya-dekorativnoy-rospisi-na-proizvodstvennom-obedinenii-hudozhestvennaya-gravyura> (data obrashheniya: 16.09.2025).
3. Fedotova O. V. Texnologiya izgotovleniya izdelij iz pap`e-mashe. Uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov special`nosti «Dekorativno prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly» / O. V. Fedotova. – Moskva : Pedagogika, 2004. – 28 s. – Tekst : neposredstvenny`j
4. Fedotova O. V. Osobennosti razvitiya Moskovskix xudozhestvenny`x lakov / O. V. Fedotova. – Tekst : neposredstvenny`j // Izobrazitel`noe iskusstvo v shkole. – 2009. – № 6. – S. 53-66.
5. Fedotova O. V. Ot Moskovskoj shkoly` xudozhestvenny`x remesel – k Institutu tradicionnogo prikladnogo iskusstva: istoriya stanovleniya i razvitiya / O. V. Fedotova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 3 (54). – S. 47-60. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-3-47-60. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ot-moskovskoy-shkoly-hudozhestvennyh-remesel-k-institutu-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva-istoriya-stanovleniya-i-razvitiya> (data obrashheniya: 12.11.2025).
6. Czvetkov G. V. Texnologiya ispolneniya polixromny`x fonov; uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov / G. V. Czvetkov, M. Yu. Spirina. – Moskva : Pedagogika, 2002. – 10 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Czvetkov G. V. Istoriya sozdaniya stilya xudozhestvennoj rospisi po metallu i pap`e-mashe «moskovskoe pis'mo» / G. V. Czvetkov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2017. – № 4 (22). – S. 61-81. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2017_4/8.Tsvetkov.pdf (data obrashheniya: 16.09.2025).
8. Czvetkov G. V. E`tapy` vozrozhdeniya stilya «moskovskoe pis'mo» / G. V. Czvetkov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 2 (24). – S. 104-114. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-vozrozhdeniya-stilya-moskovskoe-pismo> (data obrashheniya: 16.09.2025).
9. Shapovalova I. A. Rol` migracii v razvitii tradicionnogo prikladnogo iskusstva moskovskogo regiona / I. A. Shapovalova, M. V. Shapovalov. – Tekst :

e`lektronny`j // Social`no-gumanitarny`e znaniya : e`lektronny`j zhurnal. – Moskva, 2016. – № 12-1. – S. 125-133. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-migratsii-v-razviii-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva-moskovskogo-regiona> (data obrashheniya: 01.08.2025).

10. Shapovalova I. A. Moskovskij filial Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv: ot istoricheskix tradicij k sovremenny`m dostizheniyam / I. A. Shapovalova, A. Yu. Butov, Yu. S. Saltanova – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 2 (24) – S. 13-22. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/moskovskiy-filial-vysshey-shkoly-narodnyh-iskusstv-ot-istoricheskikh-traditsiy-k-sovremennym-dostizheniyam> (data obrashheniya: 16.09.2025).

11. Maksimovich V. F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy` podgotovki specialistov v oblasti traditsionnogo prikladnogo iskusstva / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Nauchny`j dialog. – 2016. – № 12 (60). – S. 387-397. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (data obrashheniya: 16.09.2025).

Solopova A.A., senior lecturer of the department of professional disciplines at the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhhalil' str., 14, corp. 2; e-mail: Cemetary.151@mail.ru

The content of the training in decorative painting “moscow letter”: historical aspect

Abstract. Based on archival sources introduced into scientific circulation for the first time, the article investigates changes in the content of training in the mastery of the decorative painting technique known as "Moskovskoe pismo" (“Moscow letter”) during the period from 1977 to 2017. The analysis covers stages of transformation in educational practice, ranging from initial vocational education preparing performers for the "Khudozhestvennaya gravitura" (“Art engraving”) industrial association to advanced professional preparation of highly skilled artists within higher education programs focused on creating original works of art. The findings of this research provide a foundation for developing current curricula in teaching the mastery of “Moscow letter” decorative painting within higher education institutions, thus ensuring preservation of the peculiarities inherent to this unique traditional form of traditional art crafts.

Keywords: traditional art crafts, decorative painting “Moscow letter”, painting on metal, content of training in craftsmanship, Moscow school of art trades, higher education.

Over the past decade, Russia has witnessed a predictable increase in interest towards reviving and preserving unique but semi-forgotten forms of traditional art crafts. One such phenomenon is “Moscow letter” [11], a bright example of decorative painting that emerged in Moscow at the beginning of the nineteenth century. Distinguished by its vivid pictorial qualities, harmonious blending of genres, complex structure, wide spectrum of techniques, and decorative methods, “Moscow letter” achieved significant heights in the field of interior design. Issues concerning the formation of the distinctive features of “Moscow letter” decorative painting have been examined in the works of O.V. Fedotova [4] and G.V. Tsvetkov [7; 8]. The influence of migration on the development of traditional applied arts in the Moscow region, including the advancement of “Moscow letter” decorative painting, has been revealed in I.A. Shapovalova's study [9].

Professional training of decorative painting artists specializing in "Moscow letter" at the level of higher education becomes crucial amidst the threat of losing the aesthetic and technological particularities intrinsic to this art form. Such training serves as the primary means of safeguarding and thoughtfully advancing the cultural-historical heritage of the capital, thereby playing a significant role in its ongoing development. However, the process of reviving the decorative painting technique of "Moscow letter" has not previously been subjected to comprehensive

study or systematic organization regarding instruction at the university level. Consequently, there currently exists a problem associated with the objective necessity of developing a scientifically grounded curriculum for mastering the skills of "Moscow letter" decorative painting within higher education programs.

To address this issue, an analysis of the historical pedagogical experience in teaching the mastery of "Moscow letter" decorative painting was conducted. Previously unused documents were introduced into scholarly discourse for the first time. The core of the investigation consisted of archival materials, including academic journals, orders, diplomas of graduates from the Moscow school of art trades spanning the years 1977–2001, as well as periodic publications covering activities of the "Art engraving" production association. Furthermore, interviews were held with alumni of the Moscow school of art trades.

The Moscow school of art trades (currently the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts) remains the sole institution dedicated to preserving and promoting the decorative painting technique known as "Moscow letter".

The history of establishment and development of the Moscow school of art trades has been described by O.V. Fedotova [5], I.A. Shapovalova, A.Yu. Butov, Y.S. Saltanova [10].

Although the department of decorative painting on metal was officially established at the Moscow school of art trades in 1975 [4, p. 61; 7, p. 105; 10, p. 19], our examination of archival records reveals that the first order admitting students to this department was issued only in 1977.

In 1977, the Moscow school of art trades functioned as a vocational technical institution, offering basic professional training for students majoring in "Painting on metal" specifically for employment at the "Art engraving" production association (Fig. 1³⁶). Based on the goal of educating metal painters, the curriculum content and specifications for assignments were structured accordingly.

Teachers responsible for practical training worked without instructional manuals or visual aids detailing the step-by-step process of executing individual painting elements. No methodological resources were available; samples provided by the "Art engraving" production association, such as painted trays, served as references. The primary teaching method involved demonstrating the painting process by experienced teachers accompanied by verbal explanations.

Thus, the content of future artists' training encompassed progressive acquisition of skills related to "quick writing", copying and creating variations of trays decorated with Zhostovo-style paintings. This system ensured the necessary professional proficiency required for obtaining a qualification grade and working at the enterprise.

Starting from 1987, the Moscow school of art trades entered a new phase in teaching the mastery of decorative painting. This change occurred because former graduates began taking teaching positions at the school. Active restoration efforts

³⁶ Fig. 1. Photo from the private archive of L.L. Nemkovich, graduate of the Moscow school of art trades (studied from 1978 to 1981).

for the decorative painting technique known as "Moscow letter" commenced, facilitated by close collaboration between the Moscow school of art trades, the "Art engraving" production association and the scientific research institute of art industry.

Fig. 1. Students of the Moscow school of art trades practicing in the workshop of decorative painting at the "Art engraving" production association

Fig. 2. Grigory Viktorovich Tsvetkov presenting his work – a painted tray entitled "Melody of white nights"

Specialists from the scientific-research laboratory of artistic woodworking and lacquer painting at the scientific research institute of art industry provided methodological support and consultations on issues related to composition and technological solutions during the production of items at the "Art engraving" production association [2]. They guided the company's artists in developing decorative painting techniques, taking into account both traditional aspects of this art form and contemporary artistic trends. Additionally, they contributed to the activities of the Moscow school of art trades.

An important factor contributing to the revival of the decorative painting technique known as "Moscow letter" was the active reinterpretation and adaptation of products manufactured by the "Art engraving" production association by instructors and students of the Moscow school of art trades. Particularly notable contributions were made by G.V. Tsvetkov, who carried out a creative experiment based on production samples, refining the technological aspects of tray painting (Fig. 2³⁷).

³⁷ Photo from the private archive of G.V. Tsvetkov.

The training program included sequential mastery of three decorative painting techniques: “alla prima”, “transparent painting” and “multi-layered painting”, along with the creation of independently designed projects. Students underwent internships at the "Art engraving" production association, which fostered improvement in artistic and technological foundations and professional skills.

In 1990, the Moscow school of art trades was converted into a specialized secondary educational institution. By Order No. 111 of Rossouzmetstprom dated 1991, it was reorganized into an advanced-level specialized secondary educational institution – a college.

During the course of the study, attendance logs for theoretical studies of college students from 1992 to 2001 were analyzed from the archives of the educational institution. Groups studied from 1992–1994 with a three-year term of study and groups from 1995–1999 and 1997–2001 with a four-year term of study were taken for analysis.

From 1992 to 2001, the training program covered the following components: development of drawing skills; training in the "alla prima" technique when completing exercises and trays named "Poppy flowers", "Tenderness", "Rowan berry", "Kalinka"; instruction in the "transparent painting" technique when performing plant ornaments and trays named "Narcissus", "Fruits"; learning the "multi-layered painting" technique when completing exercises like "Scattered fruit", "Rose bud" and the tray named "Fruit bowl".

On subsequent courses, students faced more challenging tasks: decorating trays according to their own compositions ("For memory"), miniature flower painting exercise, replicating box decorations ("Flowers"), painting boxes with landscapes, brooch decorations and bird depiction exercises. On the concluding course, students completed academic assignments such as "Architectural landscape" and "Female portrait". Introducing these topics into the training program was closely linked to solid preparatory grounding in academic drawing and painting. Since 1983, analogous themes had already been incorporated into the syllabi of these disciplines. Throughout their studies, students engaged in decorating metal trays, boxes and plates made of hardboard.

Diploma works completed in 1999 and 2001 predominantly featured floral motifs alongside landscapes, ornaments, symbolic elements and female figures (Figs. 3³⁸, 4). Decoration was performed on various forms: large trays, sets consisting of trays with accompanying boxes or glasses and pairs of small trays.

Authoritative art historians were invited as reviewers of student works. Among them in 1999 were V.A. Baradulin, candidate of art history, honored worker of culture of Russia; L.N. Goncharova, candidate of art history, senior research fellow at the State historical museum; and Z.G. Malaeva, senior research fellow at the All-Russian museum of decorative, applied and folk arts.

³⁸ Figs. 3-6. Photos from the methodological fund of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts.

Fig. 3. I.L. Smirnov. Diploma work on the theme: "Lake – remembrance..." (One item from set – winged tray). 1999.

Fig. 4. M.I. Kalinina. Diploma work on the theme: "Lady of the Copper mountain" (One item from set – rectangular tray). 1999.

The activity of the Moscow school of art trades received high recognition from the Ministry of education of the Russian Federation. In 2002, the school obtained a license to conduct educational activities at the higher education level. "Establishing a higher educational institution marked a powerful impetus for transforming and developing the system of professional education in this field at the dawn of the twenty-first century, becoming a significant event not only in Russian but also in international art pedagogy" [5, p. 55]. Significant contribution to this achievement was made by doctor of pedagogical sciences, professor, member of the Russian academy of education, honored teacher of the Russian Federation, V.F. Maksimovich, who served as director of the school since 1984.

The content of training in the mastery of "Moscow letter" decorative painting for undergraduate students, which was built upon identified traditions of instruction embedded in college-level training programs, was significantly expanded. The curriculum was developed with consideration for a six-year duration of study and included an extended list of assignments. The program comprised seven sections and twenty-six topics. Three sections were devoted to studying the techniques of "Moscow letter" decorative painting: "alla-prima", "transparent painting" and "multilayered painting"; two sections focused on exploring the specifics of miniature representations; another two sections addressed the execution of compositions independently devised by students.

For the first time, specialized didactic tools were created for teaching the mastery of "Moscow letter" decorative painting at the undergraduate level. Initial textbooks were authored by O.V. Fedotova [3] and G.V. Tsvetkov [6]; a textbook was prepared by I.Yu. Arkhangelskaya [1]. Teachers developed visual aids illustrating the step-by-step execution of separate elements and motifs of decorative painting. These tools were extensively utilized in classes. Educators demonstrated the execution of individual painting elements, conducted workshops and offered recommendations for improving the quality of work.

Graduation qualifying works of students enrolled in this program exhibited a broad variety of shapes and formats, represented by small three-dimensional objects such as chests, boxes and tabletop accessory sets. Miniature painting techniques dominated the majority of these creations. For instance: a chest created by A. Avramenko includes depictions of human figures, birds, landscapes and clusters of flowers; E. Emelyanova's graduation project showcases a leaf-shaped tray and three apple-shaped boxes adorned with images of apple branches with leaves and blooms, insects, birds, landscapes and still-life scenes (Fig. 5); at the centerpiece of N. Petyankina's work is a multiformed composition surrounded by lily blossoms and ornaments inspired by traditional carved window frames; V. Yurkova's desktop bureau features landscape paintings portraying Chekhovian locations, emphasizing objects and flowers on the desk, along with a portrait of the writer (Fig. 6); Safonov's chest-box "Borodino" achieves a harmonious blend of still-life and landscape motifs.

Fig. 5. E. Emelyanova. Graduation qualifying work on the topic: "Application of mixed technique in depicting landscape and floral motifs on lacquered utems 'Apple savior'" (tray and three boxes)

Fig. 6. V. Yurkova. Graduation qualifying work on the topic: "Decoration of furniture items with decorative painting 'Walks with A.P. Chekhov'" (desktop bureau)

These works indicate a high level of training among students. Graduates successfully solved complex educational and creative challenges involving the combination of various painting genres – still life, landscape, narrative compositions featuring humans and ornaments – in a single work. However, almost no brushstroke painting technique, which is a hallmark of "Moscow letter" and fundamental to all three traditional techniques, was employed in creating these works. Therefore, these works, being outcomes of training, do not entirely correspond to the specificity of "Moscow letter" decorative painting.

In 2011, higher professional education transitioned to a tiered personnel training system aligned with federal state educational standards, mandating a detailed transformation of learning content, including in the domain of "Moscow letter" decorative painting, with a four-year duration of study.

The curriculum for the mastery of "Moscow letter" decorative painting consisted of five sections and eighteen topics. The structure of the first three sections remained practically unchanged. An important innovation in the fourth section was the assignment to complete a painting based on one's own project and copies of

lacquer miniature painting works, namely "Floral still life" and "Flowers and landscape motif". The fifth section explored the combination of "Moscow letter" decorative painting techniques with miniature imaging techniques.

Concurrently, public demand for items decorated with this type of painting shifted towards more extensive usage in interior decoration and display in spacious exhibition halls. As a result, graduating students started painting large-scale planar objects for their final projects. Nonetheless, the bulk of the educational assignments continued to focus on working with small formats (boxes, panels, plates and trays measuring up to 30×40 cm).

In 2017, graduates of the four-year training program painted identical large-format planar items consisting of panoramic panels measuring 120 x 80 cm and chairs. Some compositions featured landscape motifs paired with floral painting, while others highlighted floral motifs set against polychromatic backgrounds.

Analysis of these works revealed shortcomings in understanding the specifics of painting on large formats: inefficient utilization of space (most works lack a clear central focal point or dominant element capturing viewers' attention); inadequate scaling of elements (compositional elements such as flowers and landscapes appear too small relative to the format, impairing distant viewing perception); insufficiently unified color scheme (excessive use of numerous shades in the background without tonality generalization and contrast accents).

Based on the analysis of the historical experience of training in the mastery of "Moscow letter" decorative painting from 1977 to 2017, transformations in the structure and content of educational programs can be identified. Initially oriented towards narrow production-oriented tasks in vocational education, the training goal gradually evolved into cultivating highly qualified artists. Key milestones in this process included: academic and methodological support for the educational process by university faculty members, expansion of applications for "Moscow letter" decorative painting across various artifacts and active engagement of learners in creating their own works.

The theoretical significance of this study lies in systematically documenting the unique pedagogical experience of training in "Moscow letter" painting from 1977 to 2017. The findings constitute a theoretical foundation for designing the content of training in "Moscow letter" decorative painting and make substantial contributions to researching and enhancing professional education in traditional art crafts.

The practical significance resides in implementing the developed content of training in "Moscow letter" decorative painting, inclusive of methodological tools, into the educational process of universities. This will ensure the preservation and accurate transmission of the distinctive features of this art form.

References

1. Arxangel'skaya I. Yu. Materialovedenie i texnologiya xudozhestvennoj rospisi po metallu i pap'e-mashe : uchebnik dlya studentov vy'sshix uchebny`x zavedenij po special`nosti 070801 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo / I. Yu. Arxangel'skaya ; Vy'sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg :

Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2006. – 107 s. – ISBN 978-5-288-04294-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Solopova A. A. Stanovlenie moskovskogo stilya dekorativnoj rospisi na proizvodstvennom ob`edinenii «Xudozhestvennaya gravyura» / A. A. Solopov, L. V. Shkolyar. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3. – S. 46-55. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-46-55. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-moskovskogo-stilya-dekorativnoy-rospisi-na-proizvodstvennom-obedinenii-hudozhestvennaya-gravyura> (data obrashheniya: 16.09.2025).

3. Fedotova O. V. Texnologiya izgotovleniya izdelij iz pap`e-mashe. Uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov special`nosti «Dekorativno prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly» / O. V. Fedotova. – Moskva : Pedagogika, 2004. – 28 s. – Tekst : neposredstvenny`j

4. Fedotova O. V. Osobennosti razvitiya Moskovskix xudozhestvenny`x lakov / O. V. Fedotova. – Tekst : neposredstvenny`j // Izobrazitel`noe iskusstvo v shkole. – 2009. – № 6. – S. 53-66.

5. Fedotova O. V. Ot Moskovskoj shkoly` xudozhestvenny`x remesel – k Institutu tradicionnogo prikladnogo iskusstva: istoriya stanovleniya i razvitiya / O. V. Fedotova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 3 (54). – S. 47-60. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-3-47-60. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ot-moskovskoy-shkoly-hudozhestvennyh-remesel-k-institutu-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva-istoriya-stanovleniya-i-razvitiya> (data obrashheniya: 12.11.2025).

6. Czvetkov G. V. Texnologiya ispolneniya polixromny`x fonov; uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov / G. V. Czvetkov, M. Yu. Spirina. – Moskva : Pedagogika, 2002. – 10 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Czvetkov G. V. Istoriya sozdaniya stilya xudozhestvennoj rospisi po metallu i pap`e-mashe «moskovskoe pis`mo» / G. V. Czvetkov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2017. – № 4 (22). – S. 61-81. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2017_4/8.Tsvetkov.pdf (data obrashheniya: 16.09.2025).

8. Czvetkov G. V. E`tapy` vozrozhdeniya stilya «moskovskoe pis`mo» / G. V. Czvetkov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 2 (24). – S. 104-114. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-vozrozhdeniya-stilya-moskovskoe-pismo> (data obrashheniya: 16.09.2025).

9. Shapovalova I. A. Rol` migracii v razvitiitradicionnogo prikladnogo iskusstva moskovskogo regiona / I. A. Shapovalova, M. V. Shapovalov. – Tekst : e`lektronny`j // Social`no-gumanitarny`e znaniya : e`lektronny`j zhurnal. – Moskva, 2016. – № 12-1. – S. 125-133. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-migratsii-v-razvitiitraditsionnogo-prikladnogo-iskusstva-moskovskogo-regiona> (data obrashheniya: 01.08.2025).

10. Shapovalova I. A. Moskovskij filial Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv: ot istoricheskix tradicij k sovremenny`m dostizheniyam / I. A. Shapovalova, A. Yu. Butov, Yu. S. Saltanova – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 2 (24) – S. 13-22. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/moskovskiy-filial-vysshey-shkoly-narodnyh-iskusstv-ot-istoricheskikh-traditsiy-k-sovremennym-dostizheniyam> (data obrashheniya: 16.09.2025).

11. Maksimovich V. F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy` podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Nauchny`j dialog. – 2016. – № 12 (60). – S. 387-397. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (data obrashheniya: 16.09.2025).

Казьмина К.М., преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», магистрант II курса Российского университета традиционных художественных промыслов, 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2; e-mail: kazmina.ksenia2018@yandex.ru

Kazmina K.M., teacher at the department of professional disciplines Institute of traditional applied arts – Institute of traditional applied arts – branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Jalil Street, 14, building 2; e-mail: kazmina.ksenia2018@yandex.ru

Перспективы включения декоративного приема «кракелюр» в обучение будущих художников декоративной росписи «московское письмо»

Prospects for incorporating the decorative technique «craquelure» into training programs for future artists in «moscow letter» decorative painting

Аннотация. В статье представлен опыт инновационного применения декоративного приёма кракелюр в традиционной росписи «московское письмо». Рассматривается история его происхождения и приведены примеры применения кракелюра в различных видах прикладного искусства. Проанализированы возможности интеграции данного приёма декорирования различных поверхностей в композиционное решение изделий с декоративной росписью «московское письмо», научно обоснована гипотеза о возможности использования кракелюра как самостоятельного декоративного элемента.

Ключевые слова: декоративная роспись, московское письмо, кракелюр, композиция, традиционное прикладное искусство, декоративные приёмы, практический эксперимент.

Abstract. The article presents the experience of innovative application of the decorative technique of craquelure in «moscow letter» decorative painting. It examines the history of its origin and provides examples of craquelure application in various types of applied art. The possibilities of integrating this decorating technique onto various surfaces in the compositional solution of products with «moscow letter» decorative painting are analyzed and a hypothesis about the possibility of using craquelure as an independent decorative element is scientifically substantiated.

Keywords: decorative painting, Moscow letter, craquelure, composition, traditional applied art, decorative techniques, practical experiment.

Декоративная роспись «московское письмо» – уникальный вид традиционного прикладного искусства. Его основные черты заключаются в использовании ярких насыщенных оттенков, сложных цветочных композиций, их сочетании с пейзажными мотивами.

Подготовка будущих художников по декоративной росписи «московское письмо» осуществляется в Институте традиционного прикладного искусства – Московском филиале Российского университета традиционных художественных промыслов. Обучающиеся осваивают три техники декоративной росписи: «алла прима», «многослойное письмо», «сквозная роспись», способы использования различных декоративных приёмов и материалов, служащих для выражения художественного образа в изделиях. К декоративным приёмам относятся: «копчение», «разводы», «имитация камня», «имитация дерева», которые подробно описаны в учебных изданиях И.Ю. Архангельской [1] и Г.В. Цветкова [10]. Динамика развития декоративной росписи «московское письмо» подробно рассмотрена в работах О.В. Федотовой [8, 9], Г.В. Цветкова [11; 12] и А.А. Солоповой [6, с. 77-78].

Характерной чертой данного вида декоративной росписи по металлу является применение широкого спектра различных художественных материалов, используемых при выполнении художественно-декоративных приёмов [3, с. 216; 7, с. 46-55].

Декоративными материалами, применяемыми обучающимися, являются металлизированные порошки, поталь, пигменты и др. Однако современный рынок художественных товаров предлагает широкий спектр новых материалов для выполнения декоративных приёмов, ранее не применявшихся на учебных занятиях по профильным дисциплинам при подготовке будущих художников по декоративной росписи «московское письмо». Также существует не так много учебных изданий, которые бы полностью описывали технологический процесс применения декоративных приёмов и их значение для создания художественного образа изделия [2; 5].

Цель исследования – проанализировать возможность включения в содержание учебной программы по исполнительскому мастерству нового приёма для декоративной росписи «московское письмо» – кракелюр, в том числе материалы и способы его выполнения.

Методы исследования – анализ искусствоведческой и педагогической литературы по рассматриваемой теме, практический эксперимент по применению современных материалов для выполнения декоративного приёма кракелюр.

Кракелюр (от фр. – craquelure) – трещина красочного слоя или лака в произведении живописи либо в любом другом покрытии. Педагог и художник Д.И. Киплик дал определение этому эффекту в живописи: «Трещины в масляной живописи, т.е. разрыв слоёв её, происходят от различных причин. В зависимости от последних вид и размеры их различны. Начиная от тончайших так называемых “волосных” трещин, они доходят до трещин весьма внушительных размеров. Трещины бывают сквозными, проходящими через всю толщу живописного слоя или могут появляться лишь в одном из слоёв, покрывая или всю плоскость картины, или же находясь в каких-либо отдельных местах» [4, с. 68-76]. Причины возникновения кракелюров разнообразны и напрямую влияют на характер и рисунок трещин. Основными

естественными причинами являются нарушения технологии подготовительного и живописного процессов.

Рис. 1. А.П. Гогин. Фрагмент подноса «Темно-красный», с. Жостово. 1949 г.

Появление потрескавшегося красочного слоя обусловлено такими факторами, как:

- состав красок: разные компоненты красок могут по-разному реагировать на изменения температуры, влажности и света, что приводит к различной степени усадки и образованию трещин;
- нарушение технологии исполнения: более толстый верхний слой краски при многослойной росписи может потрескаться, если под ним не высохнут более тонкие лакокрасочные слои (рис. 1³⁹).

Трещины в красочном слое возникают в результате естественного старения материалов.

Со временем на работах художников-станковистов и миниатюристов стали возникать трещины. Изначально они не задумывались как часть композиции, но со временем стали восприниматься как эстетически привлекательный элемент, придавая отдельным произведениям уникальность и неповторимость.

Исторически техника кракелюра применялась в различных культурах. Первые свидетельства этого можно обнаружить на китайской керамике, где трещины использовались как эстетически привлекательный элемент, активно применявшийся во времена династии Сун (960–1279). Именно тогда данному приёму дали наименование. В Китае кракелюр использовался в фарфоре, где трещины на поверхности объемной формы изделия считались признаком утонченности и мастерства.

В XVIII–XIX веках в Западной Европе кракелюр стал популярной техникой для придания винтажного вида декоративной мебели и украшениям интерьеров. С целью получения трещин определённой ширины и плотности мастера применяли специальные составы и определённую технику нанесения лакокрасочного слоя (рис. 4⁴⁰).

В Российской империи, во времена правления Екатерины II, интерес к западноевропейскому искусству способствовал внедрению новых художественных техник, в т.ч. применению декоративного приёма кракелюр. К концу XIX в. в России производили широкий ассортимент изделий из цветного стекла с применением техники «кракле» (рис. 2⁴¹).

³⁹ Рис. 1, 5-10. Фото автора статьи.

⁴⁰Рис. 5. Французский антиквариат «French garden house» – URL: <https://frenchgardenhouse.com/blogs/blog/secret-life-of-antiques-tole-peinte> (дата обращения: 20.11.2025).

⁴¹ Рис. 2. Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=46005268> (дата обращения: 03.11.2025).

Рис. 2. Графин из стекла вишнёвого цвета, выполненный в технике «кракле». Россия. XIV–XX вв.

Рис. 3. Фарфоровый сосуд с кракелюром. Китай. XVIII в.

В керамике непреднамеренный кракелюр называется «цек». Когда эффект растрескивания лака используется преднамеренно, он называется «кракле». В современной керамике «кракле» часто применяется как декоративный элемент в экспериментальном производстве. Такой приём декорирования создаёт интересные визуальные эффекты и придаёт изделиям особую художественную выразительность (рис. 3⁴²).

Кракелюр как декоративный приём известен в росписи по ткани, где он называется «кракле». Такую обработку ткани можно найти на древних индонезийских, африканских, индийских расписных полотнах. Приём «кракле» имел пик популярности во Франции в XVIII–XIX вв. Применяется этот эффект и в современных произведениях с росписью ткани (рис. 5). Выполнение этого приёма является одним из учебных заданий, которое входит в программу обучения мастерству художественной росписи ткани в Институте традиционного прикладного искусства при освоении обучающимися техники «горячий батик».

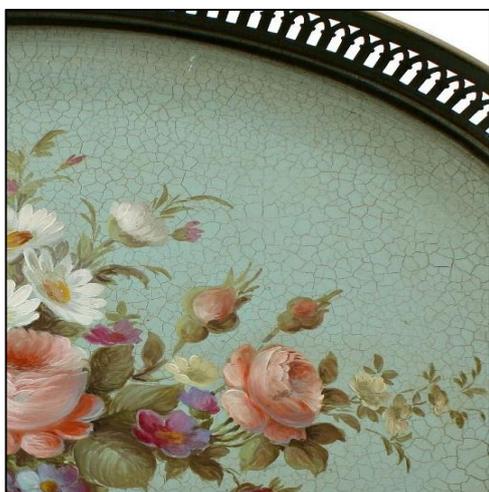

Рис. 4. Фрагмент подноса. Франция. XIX в.

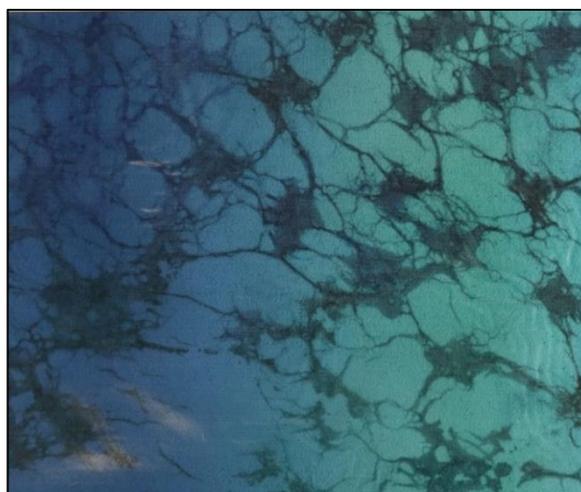

Рис. 5. С.М. Шиповская, Образец выполнения приёма «кракле» на шифоне. 2012 г. Институт традиционного прикладного искусства

Несмотря на широкую востребованность декоративного приёма кракелюр в различных областях искусства (производстве керамики, стекла,

⁴² Рис. 3. Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=20032726> (дата обращения: 03.12.2025).

росписи ткани, декоративном оформлении мебели), в учебной программе данный приём изучается преимущественно в рамках росписи ткани. На данный момент нет информации о том, что метод кракелюр, созданный с использованием современных художественных материалов, намеренно применяется для создания композиции на металлических изделиях с декоративной росписью. Этот метод также не включён в учебные программы для подготовки будущих художников.

В XXI веке декоративный приём кракелюр продолжает оставаться востребованным среди художников и дизайнеров, которые используют его для создания эффекта старины и уникальности произведений. В современной художественной практике данный приём успешно реализуется с помощью специальных технологий и материалов, что делает его востребованным декоративным приёмом среди современных художников. В последние десятилетия появились новые специальные покрытия и краски, создающие на декорируемой поверхности эффект кракелюра без необходимости ожидания естественного старения красочного слоя. Выбор художественно-декоративных материалов для создания эффекта кракелюр зависит от художественного образа и замысла создаваемой композиции с целью получения конкретного желаемого результата. При создании декоративного эффекта кракелюр в украшаемых предметах интерьера применяются такие материалы, как лаки, пасты, клеевые, акриловые и алкидно-уретановые покрытия.

Экспериментальным путём установлено, что алкидно-уретановые составы являются наиболее подходящими для создания изделий с декоративной росписью «московское письмо».

Основным компонентом алкидно-уретановых составов являются алкидные смолы, которые обладают хорошей адгезией (сцеплением поверхностей) и устойчивостью к воздействию различных химических веществ. Алкидно-уретановые составы применяются для создания трещин на различных поверхностях, включая деревянные, металлические, пластиковые и каменные. Более того, благодаря своей стойкости к ультрафиолетовому излучению, такие составы подходят для наружных работ, позволяя сохранить эстетичный вид объектов на длительное время. Другая важная особенность алкидно-уретановых составов – это возможность варьирования размера и глубины трещин в зависимости от использованных техник нанесения и состава. Кроме того, применение различных оттенков красочных слоёв и некоторых специфических техник, таких как патинирование, шпатлевка трещин, позволяет создавать уникальные эффекты и изменения цвета, что особенно востребовано в декоративном искусстве.

В декоративной росписи «московское письмо» существует имитация «кракле», которая создаётся при помощи мятой потали [1]. Однако вручную создать такую имитацию трещин очень сложно и трудоёмко. Кроме того, поталь – материал непростой в работе, требующий особого подхода.

В связи с этим, в проводимом практическом эксперименте по созданию декоративного приёма кракелюр были подобраны красочный состав и технология, способствующие передаче данного эффекта.

В процессе поэтапного проведения эксперимента были сделаны круглые заготовки оргалитовых пластин диаметром 6 см, на которых при нанесении красочных слоёв были получены крупные и малые частые трещины (рис. 6). В экспериментальных образцах соблюдена технология изготовления изделий для уверенности в том, что не будет дефектов в процессе росписи. После этого на других пластинах размером 15×10 см с фоном кракелюр были выполнены фрагменты цветочных композиций в декоративной росписи «московское письмо», в таких техниках, как: «алла-прима», многослойное письмо и роспись с элементами письма «по-сквозному» (рис.).

Рис. 6. Заготовки, на которые нанесены крупные и малые частые трещины двухэтапной алкидно-уретановой эмалью Siana Craquelure

Состав, используемый для создания эффекта кракелюр в образцах, представленных на рисунках 7-9, состоит из двух частей: базовой грунт-эмали и финишного покрытия. Финишное покрытие наносится поверх грунт-эмали, которая, в свою очередь, является основой декоративного эффекта кракелюр и определяет его цвет.

На ширину и плотность образуемых трещин влияет количество нанесённых слоёв грунт-эмали. Чтобы добиться мелких трещин, необходимо подождать состояния базового слоя «на отлип» и покрыть одним слоем финишного покрытия. Чтобы получить крупные растрескивания, необходимо нанести более толстый слой финишной эмали – от двух до трёх слоёв, не дожидаясь высыхания предыдущих. Для получения трещин одинаковых размеров нужно нанести равномерно все слои на поверхности декорируемого изделия.

Рис. 7-9. Образцы декоративной росписи «московское письмо» с фоном декоративным приёмом кракелюр

В качестве композиционного заполнения декоративный прием кракелюр может применяться разными способами:

- весь фон изделия покрывается кракелюром, композиции и декоративному эффекту уделяется равное внимание (рис. 10 а);
- кракелюр покрывает только борт и подъём подноса, декоративный эффект является дополнением композиции и оформлением изделия (рис. 10 б);
- декоративный приём применяется по центру изделия (рис. 10 в).

Рис. 8. Варианты расположения на подносе декоративного приёма кракелюр в сочетании с силуэтным композиционным решением

В сочетании с многослойной техникой росписи «алла-прима» и «посквоз» в декоративной росписи «московское письмо» приём кракелюр визуально обогащает художественный образ расписываемого изделия. Единственной проблемой стала рельефность образующихся трещин, но её можно легко решить нанесением дополнительных слоёв лака и шлифовкой.

Результаты проведённого эксперимента показали, что современные материалы позволяют создать эффект кракелюр при помощи специальных составов практически на любом материале – от бумаги до стекла. Специальные кракелюрные лаки и краски упрощают процесс нанесения и позволяют достигать желаемых результатов в короткие сроки.

Таким образом, включение в учебную программу по изучению декоративной росписи «московское письмо» выполнения приёма кракелюр и

его использование в практической деятельности будущих художников может расширить творческие возможности и придать уникальность создаваемым произведениям искусства.

Литература

1. Архангельская И. Ю. Материаловедение и технология художественной росписи по металлу и папье-маше : учебник для студентов высших учебных заведений по специальности 070801 «Декоративно-прикладное искусство» / И. Ю. Архангельская ; под редакцией М. Ю. Спириной ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, 2006. – 107 с. – ISBN 978-5-288-04294-2. – Текст : непосредственный.

2. Голубева А. Н. Пропедевтика : учебник для студентов по направлению «Декоративно-прикладное искусство», профиль «Художественная роспись по металлу» / А. Н. Голубева ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2014. – 55 с. – Текст : непосредственный.

3. Есипова Ю. И. Современные материалы и технологии в практике преподавания декоративно-прикладного искусства / Ю. И. Есипова, С. М. Черникова. – Текст : электронный // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – Орел, 2019. – № 2 (83). – С. 215-217. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-materialy-i-tehnologii-v-praktike-prepodavaniya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva> (дата обращения: 22.09.2025).

4. Киплик Д. И. Техника живописи : учебник для СПО / Д. И. Киплик. – Москва : Юрайт, 2019. – С. 18. – ISBN 978-5-534-09962-1. – Текст : непосредственный.

5. Кучеренко М. С. Основные декоративные техники и заключительный этап фиксации поверхности основания в процессе декорирования предметов и объектов интерьера / М. С. Кучеренко. – Текст : электронный // Дизайн-образование: проблемы и перспективы : материалы конференции (15-16 ноября 2016 года, Краснодар). – Краснодар : Кубанский государственный университет, 2016. – С. 223-234. – ISBN: 978-5-8209-1273-3. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28328053> (дата обращения: 29.09.2025).

6. Солопова А. А. Особенности московского письма / А. А. Солопова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2016. – № 4 (19). – С. 77-78. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2016_4/9.Solopova.doc (дата обращения: 16.09.2025).

7. Солопова А.А. Становление московского стиля декоративной росписи на производственном объединении «Художественная гравюра» / А. А. Солопова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2023. – № 3 (45). – С. 46-55. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-06.pdf (дата обращения: 20.09.2025).

8. Субачев А. С. Художественно-технологические особенности в декоративной росписи «московское письмо»: техники, технологии и

приёмы / А. С. Субачев, О. В. Федотова. // Педагогические технологии. – Москва, 2025. – № 2. – С. 56-61. – Текст : непосредственный.

9. Федотова О. В. Особенности развития Московских художественных лаков // Изобразительное искусство в школе. – Москва, 2009. – № 6. – С. 53-66. – Текст : непосредственный.

10. Цветков Г. В. Технология исполнения полихромных фонов : учебно-методическое пособие для студентов. – Москва : Педагогика, 2002. – 9 с. – Текст : непосредственный.

11. Цветков Г. В. Материаловедение и технология художественной росписи по металлу и папье-маше : учебно-методическое пособие для студентов. / Г. В. Цветков, М. Ю Спирина ; Московский государственный университет культуры и искусств. – Москва : Педагогика, 2002. – 17 с. – ISBN 5-900471-01-2. – Текст : непосредственный.

12. Цветков Г. В. Этапы возрождения стиля «московское письмо» / Г. В. Цветков. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2018. – № 2 (24). – С. 104-114. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2018_2/2018-02-16-Stages-revival-style.pdf (дата обращения: 20.09.2025).

References

1. Arxangel'skaya I. Yu. Materialovedenie i texnologiya xudozhestvennoj rospisi po metallu i pap'e-mashe : uchebnik dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij po special`nosti 070801 «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo» / I. Yu. Arxangel'skaya ; pod redakciej M. Yu. Spirinoj ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij universitet, 2006. – 107 s. – ISBN 978-5-288-04294-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Golubeva A. N. Propedevtika : uchebnik dlya studentov po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo», profil` «Xudozhestvennaya rospis` po metallu» / A. N. Golubeva ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2014. – 55 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Esipova Yu. I. Sovremenny`e materialy` i texnologii v praktike prepodavaniya dekorativno-prikladnogo iskusstva / Yu. I. Esipova, S. M. Chernikova. – Tekst : e`lektronny`j // Ucheny`e zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarny`e i social`ny`e nauki. – Orel, 2019. – № 2 (83). – S. 215-217. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-materialy-i-tehnologii-v-praktike-prepodavaniya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva> (data obrashheniya: 22.09.2025).

4. Kiplik D. I. Texnika zhivopisi : uchebnik dlya SPO / D. I. Kiplik. – Moskva : Yurajt, 2019. – S. 18. – ISBN 978-5-534-09962-1. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Kucherenko M. S. Osnovny`e dekorativny`e texniki i zaklyuchitel`ny`j e`tap fiksacii poverxnosti osnovaniya v processe dekorirovaniya predmetov i ob`ektov inter`era / M. S. Kucherenko. – Tekst : e`lektronny`j // Dizajn-obrazovanie: problemy` i perspektivy` : materialy` konferencii (15-16 noyabrya

2016 goda, Krasnodar). – Krasnodar : Kubanskij gosudarstvennyj universitet, 2016. – S. 223-234. – ISBN: 978-5-8209-1273-3. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28328053> (data obrashheniya: 29.09.2025).

6. Solopova A. A. Osobennosti moskovskogo pis'ma / A. A. Solopova. – Tekst : e`lektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronnyj zhurnal. – 2016. – № 4 (19). – S. 77-78. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2016_4/9.Solopova.doc (data obrashheniya: 16.09.2025).

7. Solopova A.A. Stanovlenie moskovskogo stilya dekorativnoj rospisi na proizvodstvennom ob`edinenii «Xudozhestvennaya gravyura» / A. A. Solopova. – Tekst : e`lektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronnyj zhurnal. – 2023. – № 3 (45). – S. 46-55. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-06.pdf (data obrashheniya: 20.09.2025).

8. Subachev A. S. Xudozhestvenno-texnologicheskie osobennosti v dekorativnoj rospisi «moskovskoe pis'mo»: texniki, texnologii i priyomy / A. S. Subachev, O. V. Fedotova. // Pedagogicheskie texnologii. – Moskva, 2025. – № 2. – S. 56-61. – Tekst : neposredstvennyj.

9. Fedotova O. V. Osobennosti razvitiya Moskovskix xudozhestvennyx lakov // Izobrazitel'noe iskusstvo v shkole. – Moskva, 2009. – № 6. – S. 53-66. – Tekst : neposredstvennyj.

10. Czvetkov G. V. Texnologiya ispolneniya polixromnyx fonov : uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov. – Moskva : Pedagogika, 2002. – 9 s. – Tekst : neposredstvennyj.

11. Czvetkov G. V. Materialovedenie i texnologiya xudozhestvennoj rospisi po metallu i pap'e-mashe : uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov. / G. V. Czvetkov, M. Yu Spirina ; Moskovskij gosudarstvennyj universitet kul'tury i iskusstv. – Moskva : Pedagogika, 2002. – 17 s. – ISBN 5-900471-01-2. – Tekst : neposredstvennyj.

12. Czvetkov G. V. E'tapy vozrozhdeniya stilya «moskovskoe pis'mo» / G. V. Czvetkov. – Tekst : e`lektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronnyj zhurnal. – 2018. – № 2 (24). – S. 104-114. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2018_2/2018-02-16-Stages-revival-style.pdf (data obrashheniya: 20.09.2025).

Kaz'mina K.M., lecturer of the department of professional disciplines at the institute of traditional applied arts – a Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 2nd year master's student at the Russian university of traditional art crafts, Musa Dzhilil' str., 14, building 2, Moscow, 115573, e-mail: kazmina.ksenia2018@yandex.ru

Prospects for incorporating the decorative technique “craquelure” into training programs for future artists in “Moscow letter” decorative painting

Abstract. The article presents the experience of innovative application of the decorative technique of craquelure in “Moscow letter” decorative painting. It examines the history of its origin and provides examples of craquelure application in various types of applied art. The possibilities of integrating this decorating technique onto various surfaces in the compositional solution of products with “Moscow letter” decorative painting are analyzed and a hypothesis about the possibility of using craquelure as an independent decorative element is scientifically substantiated.

Keywords: decorative painting, Moscow letter, craquelure, composition, traditional applied art, decorative techniques, practical experiment.

“Moscow letter” decorative painting is a unique form of traditional applied art. Its distinguishing features lie in the use of bright saturated colors, elaborate floral compositions combined with landscape motifs.

Training for future artists in “Moscow letter” decorative painting is carried out at the institute of traditional applied arts – a Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts. Students master three techniques of decorative painting: “alla prima”, “multi-layered writing” and “through painting”, as well as methods of applying various decorative techniques and materials that contribute to expressing the artistic image in artifacts. Among the decorative techniques are “fuming”, “water stains”, “imitation stone” and “wood imitation”, described in detail in textbooks by I.Yu. Arkhangel'skaya [1] and G.V. Tsvetkov [10]. The dynamics of the development of “Moscow letter” decorative painting have been thoroughly examined in the works of O.V. Fedotova [8, 9], G.V. Tsvetkov [11; 12] and A.A. Solopova [6, pp. 77-78].

A characteristic feature of this type of decorative metal painting is the utilization of a broad spectrum of various artistic materials used in the execution of decorative techniques [3, p. 216; 7, pp. 46-55]. The decorative materials employed by students include metallized powders, gold leaf (potal'), pigments and others. However, the contemporary market of art supplies offers a wide array of new materials suitable for decorative techniques, which were previously unused in classroom settings during training for future artists specializing in “Moscow letter” decorative painting. Furthermore, there are few comprehensive educational publications that provide full descriptions of the technological processes involved in

applying decorative techniques and their significance in creating the artistic image of an artifact [2; 5].

The objective of the study is to analyze the possibility of incorporating a new decorative technique, craquelure, into the curriculum for students specializing in “Moscow letter” decorative painting, including the materials and methods of its execution.

Research methods – analysis of art history and pedagogical literature related to the topic; practical experiments using modern materials to execute the craquelure decorative technique.

Craquelure (from French – *craquelure*) – refers to cracks appearing in the painted layer or varnish coating of any artwork. Artist and educator D.I. Kiplik provided a definition of this phenomenon in oil painting:

“Cracks in oil paintings arise due to various reasons. Depending on these causes, their appearance and size vary significantly. Starting from finest hairline cracks, they extend to substantial fractures. Cracks can penetrate the entire thickness of the painting layers or appear only in some sections, either spreading over the whole canvas or localized in specific spots” [4, pp. 68-76].

The origins of craquelure are diverse and directly affect the nature and pattern of cracks. Primary natural causes involve violations of preparatory and painting techniques.

Fig. 1. A.P. Gogin. Fragment of tray “Dark red”, village of Zhostovo. 1949

The appearance of cracked paint layers is caused by the following factors:

- composition of paints: different components of paints react differently to changes in temperature, humidity and light, leading to varying degrees of shrinkage and crack formation;
- violation of execution technology: a thicker top coat of paint in multilayer painting can crack if underlying thinner coats of paint do not dry properly (Fig. 1⁴³).

Cracks in paint layers emerge naturally as materials age over time. Gradually, cracks began to appear in the works of easel painters and miniaturists. Initially unintended, these cracks eventually came to be appreciated as an aesthetically pleasing element, adding uniqueness and distinctiveness to individual pieces.

Historically, the technique of craquelure has been used in various cultures. Early evidence dates back to Chinese ceramics, where cracks were deliberately incorporated as an attractive aesthetic feature, particularly during the Song Dynasty (960–1279 AD). This technique received its name during this era. In China, craquelure was widely applied in porcelain, where cracks on the surface of volumetric ceramic objects signified refinement and skill.

⁴³ Figs. 1, 5-10. Photo by the author of the article.

In the 18th–19th centuries, craquelure became a popular technique in Western Europe for giving vintage looks to decorative furniture and interior decorations. To obtain cracks of specific width and density, craftsmen used special mixtures and precise techniques for applying paint and varnish layers (Fig. 4⁴⁴).

In the Russian Empire, during the reign of Catherine II, interest in West European art contributed to the adoption of new artistic techniques, including the decorative technique of craquelure. By the end of the 19th century, Russia produced a wide range of colored glassware using the “cracle” technique. (Fig. 2⁴⁵).

Fig. 2. Cherry-colored glass decanter made in the “cracle” technique. Russia. 14th–20th centuries

Fig. 3. Porcelain vessel with craquelure. China. 18th century

In ceramics, unintentional craquelure is referred to as “tsek”. When the effect of lacquer cracking is intentionally created, it is called “cracle”. In contemporary ceramics, “cracle” is often used as a decorative element in experimental production. This decorative technique produces intriguing visual effects and gives products exceptional artistic expressiveness (Fig. 3⁴⁶).

Craquelure as a decorative technique is known in fabric painting, where it is called “cracle”. This fabric treatment can be found on ancient Indonesian, African and Indian painted cloths. The “cracle” technique reached

its peak of popularity in France in the 18th–19th centuries. This effect is still used today in modern works with fabric painting (Fig. 5). Execution of this technique is one of the training assignments included in the curriculum for learning the art of fabric painting at the institute of traditional applied arts when students master the “hot batik” technique.

Despite the widespread demand for the decorative technique of craquelure in various art fields (ceramic production, glass making, fabric painting, decorative furniture finishing), this technique is primarily taught within the framework of fabric painting in educational programs. Currently, there is no information indicating that the craquelure method, created using modern artistic materials, is intentionally applied to create compositions on metal objects with decorative painting. This method is also not included in educational programs for training future artists.

⁴⁴Fig. 5. French antiques “French garden house” – URL: <https://frenchgardenhouse.com/blogs/blog/secret-life-of-antiques-tole-peinte> (accessed November 20, 2025).

⁴⁵ Fig. 2. State catalogue of museum collections of the Russian Federation Goskatalog.ru : Website – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=46005268> (accessed November 3, 2025).

⁴⁶ Fig. 3. State catalogue of museum collections of the Russian Federation Goskatalog.ru : Website – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=20032726> (accessed November 3, 2025).

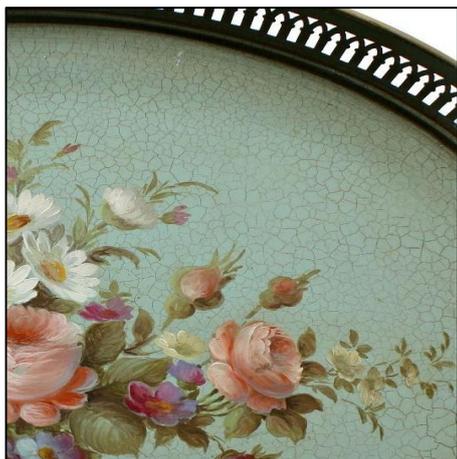

Fig. 4. Tray fragment. France.
19th century

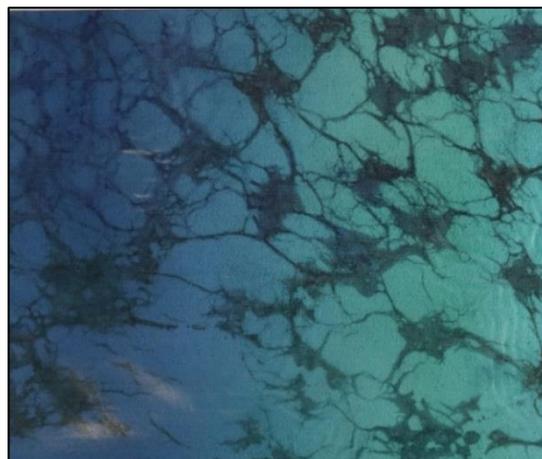

Fig. 5. S.M. Shipovskaya, example
of performing the “cracle” technique
on chiffon. 2012. Institute
of traditional applied arts

In the 21st century, the decorative technique of craquelure remains highly sought after among artists and designers who utilize it to create an effect of antiquity and uniqueness in their works. Modern artistic practice successfully implements this technique using specialized technologies and materials, making it a popular decorative method among contemporary artists. Over recent decades, new specialty coatings and paints have emerged that produce a craquelure effect on decorated surfaces without waiting for the natural aging of the paint layer. The selection of artistic and decorative materials for achieving the craquelure effect depends on the desired artistic image and intention behind the composition to achieve a specific outcome. When creating a decorative craquelure effect in interior décor items, materials such as lacquers, pastes, glues, acrylic and alkyd-urethane coatings are used.

Experimental data indicates that alkyd-urethane compounds are most suitable for producing articles with “Moscow letter” decorative painting.

Alkyd-urethane compositions are predominantly composed of alkyd resins, which exhibit excellent adhesion and resistance to chemical substances. These compositions are versatile and applicable for creating cracks on various surfaces, including wooden, metal, plastic and stone substrates. Their durability against ultraviolet rays makes them ideal for outdoor applications, ensuring long-lasting aesthetics. Another notable feature of alkyd-urethane compositions is the adjustable size and depth of cracks, depending on the application technique and mixture composition. Additionally, applying different shades of paint layers and specific techniques such as patination and caulking further enhance the aesthetic impact, generating unique color transformations – a crucial aspect in decorative arts.

In the decorative painting technique known as “Moscow letter”, an imitation of “cracle” is achieved using crumpled gold leaf (potal’) [1]. However, manually reproducing such crack-like textures is labor-intensive and challenging. Gold leaf itself is difficult to handle, demanding meticulous handling and specialized techniques.

Given these considerations, a practical experiment was conducted to create the decorative craquelure effect, selecting an appropriate paint composition and technique to convey this effect accurately.

In the step-by-step experiment, round hardboard plates measuring 6 cm in diameter were prepared, on which large and finely spaced cracks appeared during the application of paint layers (Fig. 6). In the experimental samples, manufacturing technology was strictly adhered to ensure no defects would arise during the painting process. Subsequently, fragments of floral compositions in the “Moscow letter” decorative painting style were executed on other plates sized 15 × 10 cm, featuring a background with craquelure, using techniques such as “alla-prima”, multi-layered painting and painting with “through painting” elements. (Fig.).

Fig. 6. Blanks with large and small frequent cracks applied using two-stage alkyd-urethane enamel Siana Craquelure

The composition used to create the craquelure effect in the samples shown in figures 7-9 consists of two parts: a base primer-enamel and a finishing coat. The finishing coat is applied over the primer-enamel, which serves as the foundation for the decorative craquelure effect and determines its color.

The width and density of the cracks depend on the number of primer-enamel layers applied. To achieve fine cracks, wait until the base layer reaches a tacky state and then cover it with one layer of finishing coat. To obtain larger cracks, apply a thicker layer of finishing enamel – two to three layers – without waiting for previous layers to dry. To achieve uniform-sized cracks, evenly apply all layers across the surface of the decorated item.

As a compositional filler, the craquelure decorative technique can be applied in various ways:

- the entire background of the item is covered with craquelure, with equal attention given to both the composition and the decorative effect (Fig. 10a).
- craquelure covers only the rim and lift of the tray, serving as a complementary decorative effect and enhancing the overall composition (Fig. 10b).
- the decorative technique is applied centrally on the item (Fig. 10c).

Fig. 7-9. Samples of “Moscow letter” decorative painting with craquelure as a decorative technique

Fig. 10. Arrangement options for the craquelure decorative technique on a tray combined with silhouette composition

When combined with the multi-layered painting techniques “alla-prima” and “through painting” (“poskvoz”) in the “Moscow letter” decorative painting, the craquelure technique visually enriches the artistic representation of the painted item. The only issue encountered was the relief texture of the formed cracks, but this problem can be easily resolved by applying additional layers of varnish and polishing.

The results of the conducted experiment demonstrated that modern materials make it possible to create a craquelure effect using special compositions on almost any material, ranging from paper to glass. Specialized craquelure lacquers and paints simplify the application process and allow achieving desired results quickly.

Consequently, incorporating the craquelure technique into the curriculum for studying “Moscow letter” decorative painting and encouraging its usage in the practical work of future artists can expand their creative possibilities and lend uniqueness to their artworks.

References

1. Arxangel'skaya I. Yu. Materialovedenie i texnologiya xudozhestvennoj rospisi po metallu i pap`e-mashe : uchebnik dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij po special`nosti 070801 «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo» /

I. Yu. Arxangel'skaya ; pod redakciej M. Yu. Spirinoj ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij universitet, 2006. – 107 s. – ISBN 978-5-288-04294-2. Tekst : neposredstvenny`j.

2. Golubeva A. N. Propedevtika: uchebnik dlya studentov po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo», profil` «Xudozhestvennaya rospis` po metallu» / A. N. Golubeva ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2014. – 55 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Esipova Yu. I. Sovremenny`e materialy` i texnologii v praktike prepodavaniya dekorativno-prikladnogo iskusstva / Yu. I. Esipova, S. M. Chernikova. – Tekst : e`lektronny`j // Ucheny`e zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarny`e i social`ny`e nauki. – Orel, 2019. – № 2 (83). – S. 215-217. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-materialy-i-tehnologii-v-praktike-prepodavaniya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva> (data obrashheniya: 22.09.2025).

4. Kiplik D. I. Texnika zhivopisi : uchebnik dlya SPO / D. I. Kiplik. – Moskva : Yurajt, 2019. – s. 18. – ISBN 978-5-534-09962-1. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Kucherenko M. S. Osnovny`e dekorativny`e texniki i zaklyuchitel`ny`j e`tap fiksacii poverxnosti osnovaniya v processe dekorirovaniya predmetov i ob`ektov inter`era / M. S. Kucherenko. – Tekst : e`lektronny`j // Dizajn-obrazovanie: problemy` i perspektivy`: materialy` konferencii (15-16 noyabrya 2016 goda, Krasnodar). – Krasnodar : Kubanskij gosudarstvenny`j universitet, 2016. – S. 223-234. – ISBN: 978-5-8209-1273-3. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28328053> (data obrashheniya: 29.09.2025).

6. Solopova A. A. Osobennosti moskovskogo pis`ma / A. A. Solopova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2016. – № 4 (19). – S. 77-78. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2016_4/9.Solopova.doc (data obrashheniya: 16.09.2025).

7. Solopova A.A. Stanovlenie moskovskogo stilya dekorativnoj rospisi na proizvodstvennom ob`edinenii «Xudozhestvennaya gravyura» / A. A. Solopova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2023. – № 3 (45). – S. 46-55. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-06.pdf (data obrashheniya: 20.09.2025).

8. Subachev A. S., Fedotova O. V. Xudozhestvenno-texnologicheskie osobennosti v dekorativnoj rospisi «moskovskoe pis`mo»: texniki, texnologii i priyomy` / A. S. Subachev, O. V. Fedotova. // Pedagogicheskie texnologii. – Moskva, 2025. – № 2. – S. 56-61. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Fedotova O. V. Osobennosti razvitiya Moskovskix xudozhestvenny`x lakov // Izobrazitel`noe iskusstvo v shkole. – Moskva, 2009. – № 6. – S. 53-66. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Czvetkov G. V. Texnologiya ispolneniya polixromny`x fonov : uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov. – Moskva : Pedagogika, 2002. – 9 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

11. Czvetkov G. V. Materialovedenie i texnologiya xudozhestvennoj rospisi po metallu i pap`e-mashe: uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov. / G. V. Czvetkov, M. Yu Spirina; Moskovskij gosudarstvenny`j universitet kul`tury` i iskusstv. – Moskva : Pedagogika, 2002. – 17 s. – ISBN 5-900471-01-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

12. Czvetkov G. V. E`tapy` vozrozhdeniya stilya Moskovskoe pis`mo / G. V. Czvetkov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2018. – № 2 (24). – S. 104-114. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2018_2/2018-02-16-Stages-revival-style.pdf (data obrashheniya: 20.09.2025).

Крохалева А.В., заведующий художественно-творческой мастерской росписи ткани 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., head of the artistic and creative workshop of fabric painting at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: annkovakov@yandex.ru

Шапкин В.В., доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: vshapkin@mail.ru

Shapkin V.V., doctor of pedagogical sciences, professor, leading researcher at the Russian university of traditional art crafts, Higher school of folk arts (academy), 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: vshapkin@mail.ru

**Традиционное прикладное искусство в контексте современности:
интеграция художественной росписи ткани и декоративной росписи
Traditional applied art in the context of modernity: integration of fabric
painting and decorative painting**

Аннотация. В статье рассматривается роль интеграции различных видов традиционных художественных промыслов, необходимой не только для сохранения, но и для развития художественного наследия России в эпоху постоянных изменений, происходящих в современном обществе. Представленный материал является результатом анализа семестровых и выпускных квалификационных работ студентов кафедры моделирования и художественного оформления одежды (профиль: Художественная роспись ткани) Российского университета традиционных художественных промыслов и кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства. Обозначены цели интеграции видов традиционного прикладного искусства, особое внимание уделено интеграции художественной росписи ткани и декоративной росписи.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, интеграция, роспись ткани, декоративная роспись.

Abstract. The article examines the role of integrating various types of traditional handicrafts, which is necessary not only for preserving but also for developing Russia's artistic heritage in an era of constant changes occurring in modern society. The presented material is the result of an analysis of semester and final qualification works of students from the Department of Clothing Modeling and Art Decoration (profile: Textile Art Painting) of the Russian University of

Traditional Handicrafts and the Department of Professional Disciplines of the Institute of Traditional Applied Arts. The goals of integrating types of traditional applied art are outlined, with particular attention given to the integration of textile art painting and decorative painting.

Keywords: Traditional applied art, integration, fabric painting, decorative painting.

В эпоху стремительных изменений, когда инновации проникают практически во все сферы жизни, особенно важно сохранять и развивать различные виды традиционного прикладного искусства. В XXI веке меняется его роль, при этом важно понимать, что развитие данного искусства – это не простое возрождение интереса и возврат к тому уровню ремесла, который был в доиндустриальную эпоху, а результат качественных фундаментальных преобразований в процессах производства и потребления, а также в сознании людей в современных экономических условиях.

Ручной труд в наши дни – не совокупность простейших операций, как много лет назад. Необходимо различать примитивное ремесло и традиционные художественные промыслы, которые представляют собой соединение творческой мысли, прикладных навыков, а в последнее время и высоких технологий. Современные художники традиционных художественных промыслов работают на стыке искусства и науки, могут соединять в работе техники, приемы и материалы, а также знания разных областей действительности, т.е. современный технико-экономический уровень развития общества дает художникам те возможности, материалы и инструменты, а также приемы воплощения творческого замысла, которых не было у мастеров прошлого. Сегодня процесс создания произведений традиционного прикладного искусства представляет собой, прежде всего, интеллектуальный труд, для осуществления которого необходимо обладать широким кругозором и глубокими познаниями в разных областях.

Искусство росписи ткани представляет собой обширную область традиционного прикладного искусства, а шарфы, платки, палантины и другие штучные текстильные изделия – один из самых массовых его видов. Это искусство обладает широкими возможностями не только отражать, но и преобразовывать окружающую человека действительность, наполняя ее гармонией [3, с. 7]. Вместе с изделиями из стекла, фарфора, мебелью и другими предметами, формирующими культуру быта, текстиль участвует в преобразовании по законам красоты предметной среды, окружающей человека [4, с. 3].

Современное состояние рынка текстильных изделий отличает широкий выбор ассортимента тканей, как печатных, так и расписанных вручную, а, значит, более трудоемкие и дорогие ткани с ручной росписью должны обладать неоспоримыми конкурентными преимуществами. Наиболее быстрым и мобильным способом повышения качества текстиля является улучшение творческой стороны художественного оформления ткани, т.к. однообразная цветовая гамма, устаревшие, несложные рисунки,

невзрачные композиционные схемы не способствуют привлечению потенциальных покупателей. Решение вопроса продвижения произведений с ручной росписью ткани зависит от таланта и профессиональной подготовленности художника по ткани, понимания им процессов становления художественного стиля и развития моды в художественном оформлении текстильных изделий [2, с. 6].

В то же время отличительной особенностью художественной росписи ткани является отсутствие сложившейся традиции, что приводит к художественно-стилевой многоликости и вариациям художественного уровня создаваемых изделий. Кроме того, роспись ткани отличает многообразие методов и приемов, широкая вариативность использования материалов, технологий и художественных решений. В художественной росписи ткани гораздо более важным, чем в других видах традиционного прикладного искусства, является момент преодоления стереотипов в мышлении обучающегося и развития его творческой индивидуальности, способности находить источник вдохновения в окружающих предметах и переосмысливать, преобразовывать визуальные образы разных видов искусства в элементы рисунка проектируемого изделия.

Именно поэтому такое большое значение приобретает интеграция росписи ткани с другими видами традиционных художественных промыслов.

Интеграция может заключаться в:

- соединении в одном произведении элементов разных видов традиционных художественных промыслов;
- объединении техник, материалов, мотивов и художественных приемов, характерных для разных видов промыслов, что приведет к созданию новых проектов и произведений.

Таким образом, интеграция нескольких видов традиционных художественных промыслов рассматривается не как простое копирование или перенос элементов одного вида промысла в другой, а как синтез чего-то нового, где наследие разных видов промыслов взаимно обогащает и дополняет друг друга.

Выделяются следующие виды интеграции художественной росписи ткани с другими видами традиционных художественных промыслов:

1. Функциональная интеграция – сочетание нескольких видов традиционных художественных промыслов для создания новых функциональных объектов (рис. 1, 2⁴⁷). К этому виду интеграции относится создание мебели (ширма и др.), предметов гардероба и аксессуаров (зонт, веер и др.) или предметов интерьера (светильник, панно и др.), декорированных художественной росписью ткани.

Только благодаря интеграции росписи ткани с художественной резьбой по дереву возможно создание текстильных интерьерных объектов, несущих в себе не только эстетическую функцию, но и утилитарную.

⁴⁷ Рис. 1-12. Фото автора статьи.

2. Интеграция мотивов разных видов традиционного прикладного искусства заключается в переносе мотивов и узоров, характерных для одного традиционного художественного промысла в другой, например, применение узоров вологодского кружева (рис. 3), хохломской росписи (рис. 4, 5) и кубачинского серебра (рис. 6) в художественной росписи ткани для декорирования одежды и аксессуаров. Такой перенос мотива подразумевает его технологическую переработку под технологии росписи ткани, подбор наиболее подходящей техники росписи («холодный батик», «горячий батик» или свободная роспись ткани), выбор художественно-технологических материалов (контуры, фломастеры и маркеры по ткани), а также стилизацию самих элементов выбранного мотива под визуальные особенности выбранной техники росписи ткани (графичность техники «холодный батик», живописность техники «горячий батик»).

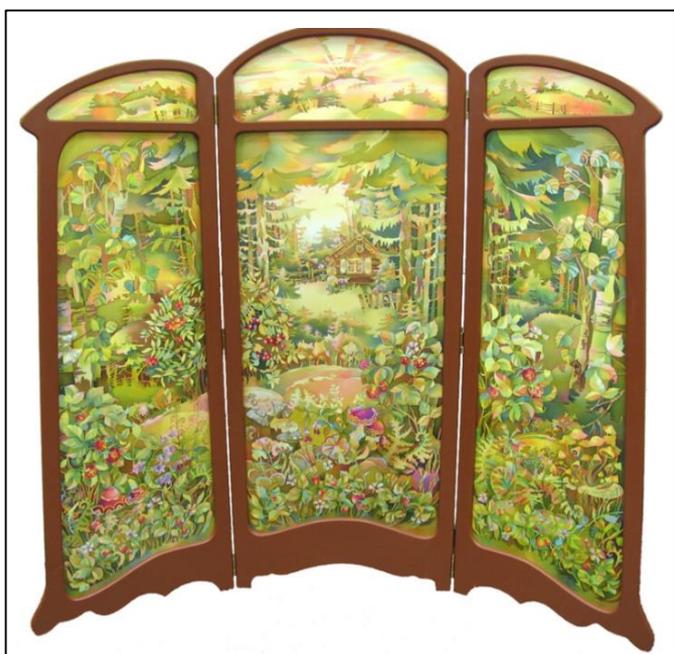

Рис. 1. М.А. Шуварикова. Ширма «Лесная быль». 2006 г. Руководитель: Е.Б. Григоровская

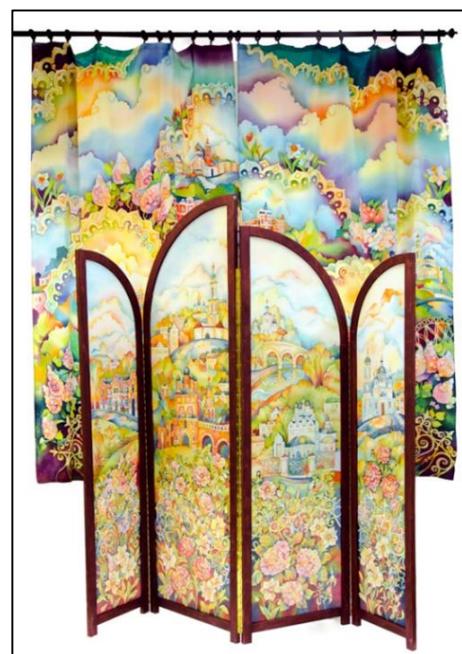

Рис. 2. Е. Чигарина. Ширма и занавески «Московский полдень». 2015 г. Руководитель: Ю.С. Салтанова

3. Художественно-стилистическая интеграция заключается в объединении стилистических приемов, цветовых решений и композиционных особенностей разных видов традиционных художественных промыслов.

- создание произведений с художественной росписью ткани с применением приемов декоративного письма жостовской росписи и росписи по фарфору, а также мозаики и др.;

- адаптация цветовой палитры, характерной для декоративной росписи по металлу и др., к художественной росписи ткани (рис. 7, 8).

а)

б)

Рис. 3. Н. Алексеева. Платок «Ажур»:
 а) платок, выполненный с применением черного фломастера;
 б) фрагмент платка, выполненного с применением красного фломастера.
 Руководитель: Н.Н. Немеренко

Рис. 4. С. Федяева. 2009 г.
 Руководитель: Н.Н. Немеренко

Рис. 5. Д. Виноградова. Выпускная квалификационная работа на тему:
 «Золото времен». 2012 г.
 Руководитель: Н.Н. Немеренко

Рис. 6. О. Ухналева. Учебная работа.
Проект платка. 2010 г.
Руководитель: Н.Н. Немеренко.

К данному виду интеграции разных видов традиционного прикладного искусства относятся эксперименты с новыми техниками, объединяющими приемы росписи по ткани, дереву, металлу и керамике.

Данный вид интеграции представляет собой неиссякаемый источник вдохновения для художников по ткани, т.к. каждый вид традиционного прикладного искусства несет в себе художественный опыт многих поколений, накопленный в шедеврах искусства, являющихся веками отточенными образцами композиционных схем и гармоничного сочетания цветов произведений традиционного прикладного искусства.

4. Технологическая интеграция – комбинирование различных техник декоративного оформления материалов.

К данному виду интеграции разных видов традиционного прикладного искусства относятся эксперименты с новыми техниками, объединяющими приемы росписи по ткани, дереву, металлу и керамике.

Рис. 7, 8. А. Заболотских. Шали из коллекции «Теплые чувства». 2024 г.
Руководитель: А.В. Крохалева

Богатый материал для создания проектов композиции изделий с художественной росписью ткани дает возможность обращения к другим видам традиционного прикладного искусства, т.к. многие технологические приемы этих видов искусства могут быть адаптированы под техники росписи ткани. Например, техника полутеневого мазка, применяемая при росписи семикаракорской керамики, может использоваться для создания изделий в технике «свободная роспись» по загустке. На рисунке 9 показан итоговый эскиз сувенирного платка.

Рис. 9. О.П. Кунаховец. Художественно-графический проект росписи сувенирного платка. 2025 г.

5. Концептуальная интеграция – создание объектов, в которых художественная роспись ткани и другие виды традиционного прикладного искусства играют равноправную роль при создании масштабных объектов. К данному виду интеграции видов традиционных художественных промыслов относится разработка серий изделий, объединенных общей темой, стилем и техникой исполнения, независимо от материала. В этом случае интеграция применяется для передачи определенных идей и смыслов, отражающих современные социальные, экологические и культурные проблемы.

Цели интеграции видов традиционных художественных

промыслов:

- возрождение и популяризация традиционных художественных промыслов за счет привлечения внимания к традиционным техникам и материалам. Сотрудничество художников разных направлений позволит сохранять и развивать различные виды традиционного прикладного искусства, объединяя усилия для создания новых шедевров. Интеграция может вдохнуть новую жизнь в угасающие виды традиционных художественных промыслов, предоставляя им новые области применения;

- создание инновационных художественных решений и обогащение художественного языка, позволяющее художникам экспериментировать, разрабатывать новые стили и направления в традиционном прикладном искусстве, что будет способствовать визуальному обогащению произведений с художественной росписью ткани, позволит создать более сложные, интересные и визуально насыщенные произведения, приведет к обогащению тематики и сюжетов. Слияние различных видов росписи открывает новые возможности для экспериментов с цветом и композицией;

- расширение сферы применения, ассортимента и повышение конкурентоспособности произведений традиционных художественных промыслов, сочетающих в себе уникальные особенности разных промыслов. Интеграция позволяет использовать произведения с росписью ткани и декоративной росписью в новых областях, таких как интерьерный дизайн, современная мода, арт-объекты и инсталляции;

- сохранение и развитие культурного наследия, актуализация традиций. Интеграция позволяет объединять традиционные техники и мотивы с современными тенденциями, что делает произведения традиционного прикладного искусства более востребованными и привлекательными для новых поколений;

- повышение конкурентоспособности и привлечение новой аудитории. Уникальные произведения, сочетающие разные виды промыслов, привлекают внимание как любителей традиционного искусства, так и ценителей современного дизайна;

- объединение регионов и народов. Интеграция способствует обмену культурным опытом между различными регионами и народами, объединяя уникальные традиции в единое целое.

Интеграция видов традиционных художественных промыслов – это сложный и многогранный процесс, требующий от художника глубокого знания традиций, творческого подхода и умения находить гармоничные сочетания между различными техниками и стилями, бережно сохраняя при этом традиции каждого вида традиционного прикладного искусства. Знакомство художников по ткани с другими видами искусства дает импульс к творчеству – созданию на тканях узоров, в которых увиденные новые орнаменты, проходя через призму индивидуального художественного восприятия, приобретают наряду с традиционными формами выполнения оригинальный вид [1, с. 7].

Интеграция художественной росписи ткани и декоративной росписи представляет собой перспективное направление развития традиционного прикладного искусства. Она позволяет сохранить и обогатить культурное наследие, расширить творческие возможности художников, а также создать востребованные и конкурентоспособные изделия, отражающие современные эстетические и социальные тенденции. Это приобретает большое значение в силу способности текстильных изделий не только отображать, но и преобразовывать по законам красоты окружающую человека действительность, т.к. традиционному прикладному искусству свойственно удовлетворять эстетические потребности людей, оказывать огромное эмоциональное и воспитательное воздействие на ум и чувства человека [5, с. 7].

Литература

1. Арсеньева Е.В. Старинные узорные ткани России XVI – начала XX века (Из фондов Государственного Исторического музея). – Москва : [Государственный Русский музей], 1997. – 160 с. : ил.

2. Береснева В. Я. Вопросы орнаментации ткани / В. Я. Береснева, Н. В. Романова. – Москва : Легкая индустрия, 1977. – 192 с.

3. Козлов В. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий : учебник для вузов по специальности «Художественное оформление и моделирование изделий текстильной и легкой промышленности» / В. Н. Козлов. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 262 с. : ил.

4. Малахова С. А. Специальная композиция печатного рисунка на текстильных материалах : учебник для средних специальных учебных заведений. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 206 с. : ил.

5. Художественное оформление текстильных изделий / С. А. Малахова, Т. А. Журавлева, В. Н. Козлов [и др.]. – Москва : Легпромбытиздат, 1988. – 304 с. : ил. – ISBN 5-7088-0037-2.

Reference

1. Arsen`eva E. V. Starinny`e uzorny`e tkani Rossii XVI – nachala XX veka (Iz fondov Gosudarstvennogo Istoricheskogo muzeya). – Moskva : [Gosudarstvenny`j Russkij muzej], 1997. – 160 s. : il.

2. Beresneva V. Ya. Voprosy` ornamentacii tkani / V. Ya. Beresneva, N. V. Romanova. – Moskva : Legkaya industriya, 1977. – 192 s.

3. Kozlov V. N. Osnovy` xudozhestvennogo oformleniya tekstil`ny`x izdelij : uchebnik dlya vuzov po special`nosti «Xudozhestvennoe oformlenie i modelirovanie izdelij tekstil`noj i legkoj promy`shlennosti» / V. N. Kozlov. – Moskva : Legkaya i pishhevaya promy`shlennost`, 1981. – 262 s. : il.

4. Malaxova S. A. Special`naya kompoziciya pechatnogo risunka na tekstil`ny`x materialax : uchebnik dlya srednix special`ny`x uchebny`x zavedenij. – Moskva : Legkaya i pishhevaya promy`shlennost`, 1984. – 206 s. : il.

5. Xudozhestvennoe oformlenie tekstil`ny`x izdelij / S. A. Malaxova, T. A. Zhuravleva, V. N. Kozlov [i dr.]. – Moskva : Legpromby`tizdat, 1988. – 304 s. : il. – ISBN 5-7088-0037-2.

Krokhaleva A.V., head of the artistic and creative workshop for fabric painting at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: annkovakov@yandex.ru

Shapkin V.V., doctor of pedagogical sciences, professor, leading researcher at the Russian university of traditional art crafts, Higher school of folk arts (academy), 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: vshapkin@mail.ru

Traditional applied art in modern context: integration of artistic fabric painting and decorative painting

Abstract. The article discusses the role of integrating various types of traditional art crafts, which is necessary not only for the preservation but also for the development of Russia's artistic heritage in an era of constant changes occurring in modern society. The material presented is the result of an analysis of semester and graduation qualification works of students from the department of clothing design and artistic finishing (profile: artistic fabric painting) at the Russian university of traditional art crafts and the department of professional disciplines at the institute of traditional applied arts. The goals of integrating traditional applied arts are outlined, with particular emphasis on the integration of artistic fabric painting and decorative painting.

Keywords: traditional applied art, integration, fabric painting, decorative painting.

In the era of rapid change, when innovations penetrate almost every aspect of life, it is particularly important to preserve and develop various types of traditional applied art. In the 21st century, its role has changed, and it is important to understand that the development of this art is not simply a revival of interest and return to the level of craftsmanship seen in the pre-industrial era, but rather the result of qualitative fundamental transformations in production and consumption processes, as well as shifts in people's consciousness in modern economic conditions.

Manual labor today is no longer a collection of simple operations, as it was many years ago. It is important to distinguish primitive craftsmanship from traditional art crafts, which combine creative thought, practical skills and, recently, high technology. Contemporary artists of traditional art crafts operate at the intersection of art and science, combining techniques, materials and knowledge from different fields. Today's socio-economic development offers artists opportunities, tools and methods of realizing creative ideas that were unavailable to previous generations. The process of creating works of traditional applied art is primarily intellectual work, requiring extensive general knowledge and profound understanding across multiple domains.

Fabric painting art constitutes a vast area of traditional applied art, with scarves, shawls, palantins and other single textile items representing one of its most

widespread categories. This art possesses wide-ranging possibilities not only to reflect but also transform the human environment, infusing it with harmony [3, p. 7]. Alongside glassware, porcelain, furniture and other household items contributing to the culture of daily life, textiles participate in transforming the tangible environment surrounding individuals according to the laws of beauty [4, p. 3].

The current state of the textile market is characterized by a wide variety of fabrics, both printed and manually painted. Therefore, more labor-intensive and expensive hand-painted fabrics should possess undeniable competitive advantages. The fastest and most flexible way to enhance textile quality is to improve the creative side of fabric decoration, as uniform color schemes, outdated, simplistic designs and ineffective compositional structures do not attract potential buyers. Promoting hand-painted fabric depends on the talent and professional preparedness of fabric designers, their understanding of the processes shaping artistic styles and trends in textile design [2, p. 6].

Conversely, fabric painting stands out due to the absence of a firmly established tradition, leading to stylistic diversity and variations in the artistic quality of created items. Furthermore, fabric painting distinguishes itself through a multiplicity of methods and techniques, broad variability in the utilization of materials, technologies and artistic solutions. Unlike other forms of traditional applied art, fabric painting places greater emphasis on overcoming stereotypes in learners' thinking and fostering their creative individuality, enabling them to discover inspiration in surrounding objects and reinterpret and transform visual imagery from various art forms into elements of the designed product's pattern.

It is therefore critical to integrate fabric painting with other types of traditional art crafts.

Integration may involve:

- combining elements of different traditional art crafts in a single work;
- uniting techniques, materials, motifs and artistic methods characteristic of various art crafts, resulting in the creation of new projects and works.

Therefore, the integration of several types of traditional art crafts is viewed not merely as copying or transferring elements from one art craft to another, but as synthesizing something new, where the legacy of different art crafts mutually enriches and complements each other.

The following types of integration between artistic fabric painting and other traditional art industries are identified:

1. Functional integration – combining several types of traditional art crafts to create new functional objects (Figs. 1, 2⁴⁸). This type of integration includes the creation of furniture (screens, etc.), wardrobe items and accessories (umbrellas, fans, etc.), or interior objects (lamps, panels, etc.) decorated with fabric painting. Only through the integration of fabric painting with artistic woodcarving is it possible to create textile interior objects that carry not only aesthetic but also utilitarian functions.

⁴⁸ Figs. 1-12. Photo by the author of the article.

2. Motif integration of different types of traditional applied art – transferring motifs and patterns characteristic of one traditional art craft to another, e.g., applying motifs from Vologda lace (Fig. 3), Khokhloma painting (Figs. 4, 5) and Kubachi silver (Fig. 6) in artistic fabric painting for decorating clothes and accessories. Transferring a motif implies technological adaptation to fabric painting techniques, selecting the most suitable painting method (“cold batik”, “hot batik” or freehand fabric painting), choosing appropriate artistic and technological materials (outlines, markers and pens for fabric) and stylizing the selected motif elements to match the visual characteristics of the chosen fabric painting technique (graphic clarity of “cold batik”, painterliness of “hot batik”).

Fig. 1. M.A. Shuvarikova. Screen “Forest tale”, 2006.
Supervisor: E.B. Grigorovskaya

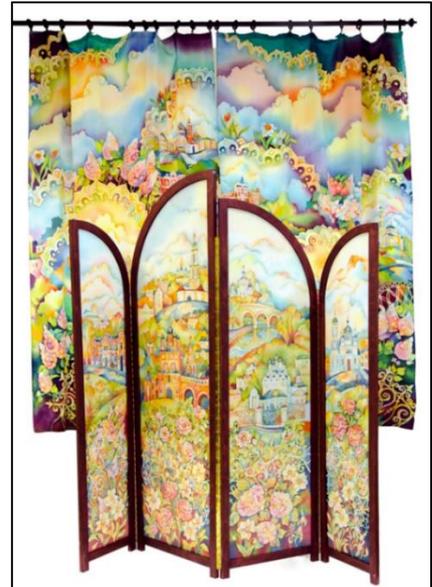

Fig. 2. E. Chigarina. Screen and curtains “Moscow noon”, 2015.
Supervisor: Yu.S. Saltanova

a)

б)

Fig. 3. N. Alekseyeva. Scarf “Lace”: a) Scarf made using black marker;
b) Fragment of scarf made using red marker. Supervisor: N.N. Nemerenko

3. Artistic-stylistic integration entails merging stylistic techniques, color choices and compositional features from different traditional art crafts.

- creating works with artistic fabric painting employing techniques from Zhostovo decorative painting, porcelain painting, mosaics, etc.;

- adapting color palettes characteristic of metal decorative painting and others to fabric painting (Figs. 7, 8).

Fig. 4. S. Fedayeva. 2009.
Supervisor: N.N. Nemerenko

Fig. 5. D. Vinogradova. Graduation qualification work on the theme: "Gold of times", 2012.
Supervisor: N.N. Nemerenko

Fig. 6. O. Ukhnyalyova. Training work.
Scarf project. 2010.
Supervisor: N.N. Nemerenko

This type of integration serves as an inexhaustible source of inspiration for fabric artists because each kind of traditional applied art carries the artistic experience accumulated over many generations, refined in masterpieces that embody time-tested examples of compositional schemes and harmonious color combinations in traditional applied artworks.

4. Technological integration – combining various decorative techniques. This type of integration involves experiments with new techniques that merge fabric painting, woodworking, metalwork and ceramics.

The wealth of material available for designing compositions with fabric painting allows referencing other forms of traditional applied art, as many of their technological techniques can be adapted to fabric painting methods. For instance, the half-shadow stroke technique used in Semikarakorskaya ceramic painting can be

utilized in creating works in the “free painting” technique on thickened fabric. Figure 9 shows the final sketch of a souvenir scarf.

Fig. 7, 8. A. Zabolotskykh. Shawls from the collection “Warm feelings”, 2024.
Supervisor: A.V. Krokhalova

Fig. 9. O.P. Kunakhovets. Art-graphics project for souvenir scarf painting, 2025

5. Conceptual integration – creation of objects where artistic fabric painting and other types of traditional applied art play equal roles in producing large-scale objects. This type of integration involves designing collections of items unified by a common theme, style and execution technique, regardless of the material used. Here, integration serves to convey certain ideas and meanings addressing contemporary social, environmental and cultural issues.

Goals of integrating traditional art crafts:

- revitalization and popularization of traditional art crafts by attracting attention to traditional techniques and materials. Collaboration among artists from different fields enables the preservation and development of various forms of traditional applied art, uniting efforts to create new masterpieces. Integration can breathe new life into declining forms of traditional art, providing them with fresh applications.

- creation of innovative artistic solutions and enrichment of artistic language, allowing artists to experiment and develop new styles and directions in traditional applied art. This leads to visual enrichment of fabric-painted works, resulting in more complex, intriguing and visually vibrant creations. Blending different painting styles opens new possibilities for experimentation with color and composition.

- expansion of application scope, product range and enhanced competitiveness of traditional art crafts creations that combine unique features of multiple art crafts. Integration makes it possible to utilize fabric-painted and decorative-painted works

in new areas such as interior design, contemporary fashion, art objects and installations.

- preservation and development of cultural heritage, relevance of traditions. Integration combines traditional techniques and motifs with modern trends, making traditional applied artworks more appealing and attractive to new generations.

- enhancing competitiveness and attracting new audiences. Unique creations blending different types of art crafts appeal to both enthusiasts of traditional art and lovers of contemporary design.

- unifying regions and peoples. Integration promotes cultural exchange between various regions and ethnic groups, bringing together unique traditions into a coherent whole.

Integrating traditional art crafts is a complex and multifaceted process that requires artists to have a deep understanding of traditions, a creative mindset and the ability to find harmonious connections between different techniques and styles while carefully preserving the traditions of each art form. Familiarity with other art forms inspires fabric artists to create original patterns on fabrics, where newly observed ornamentation, filtered through individual artistic perception, takes on an original appearance alongside traditional execution forms [1, p. 7].

The integration of artistic fabric painting and decorative painting represents a promising direction for the development of traditional applied art. It preserves and enriches cultural heritage, expands creative possibilities for artists and creates sought-after and competitive products that reflect contemporary aesthetic and social trends. This holds considerable significance due to the capability of textile products to not only reflect but also transform the human environment according to the laws of beauty, as traditional applied art inherently satisfies aesthetic needs, exerting immense emotional and educational influence on human intellect and emotions [5, p. 7].

Reference

1. Arsen`eva E.V. Starinny`e uzorny`e tkani Rossii XVI – nachala XX veka (Iz fondov Gosudarstvennogo Istoricheskogo muzeya). – Moskva : [Gosudarstvenny`j Russkij muzej], 1997. – 160 s. : il.

2. Beresneva V. Ya. Voprosy` ornamentacii tkani / V. Ya. Beresneva, N. V. Romanova. – Moskva : Legkaya industriya, 1977. – 192 s.

3. Kozlov V. N. Osnovy` xudozhestvennogo oformleniya tekstil`ny`x izdelij : uchebnik dlya vuzov po special`nosti «Xudozhestvennoe oformlenie i modelirovanie izdelij tekstil`noj i legkoj promy`shlennosti» / V. N. Kozlov. – Moskva : Legkaya i pishhevaya promy`shlennost`, 1981. – 262 s. : il.

4. Malaxova S. A. Special`naya kompoziciya pechatnogo risunka na tekstil`ny`x materialax : uchebnik dlya srednix special`ny`x uchebny`x zavedenij. – Moskva : Legkaya i pishhevaya promy`shlennost`, 1984. – 206 s. : il.

5. Xudozhestvennoe oformlenie tekstil`ny`x izdelij / S. A. Malaxova, T. A. Zhuravleva, V. N. Kozlov [i dr.]. – Moskva : Legpromby`tizdat, 1988. – 304 s. : il. – ISBN 5-7088-0037-2.

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

УДК 371.134:745+371.65:745

***Кривоzubова Ю.И.**, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой рисунка и живописи Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», член Творческого союза художников России, 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2; e-mail: yulia.krivozubova@gmail.com*

***Krivozubova Yu.I.**, candidate of pedagogical sciences, head of the department of drawing and painting at the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, member of the Creative union of artists of Russia, 115573, Moscow, Musa Dzhhalil' str., 14, bldg. 2; e-mail: yulia.krivozubova@gmail.com*

**Выставки учебных работ как инструмент формирования
профессиональной успешности обучающихся в области
традиционных художественных промыслов
Exhibitions of educational works as a tool for developing professional
success in students specializing in traditional art crafts**

Аннотация. В статье рассматривается роль выставочной деятельности в профессиональной подготовке студентов, обучающихся на кафедре рисунка и живописи Института традиционного прикладного искусства. Автор анализирует опыт организации художественных выставок учебных и творческих работ студентов, описывает их влияние на формирование профессиональной успешности будущих художников. В работе уточнено понятие «профессиональная успешность» применительно к художникам традиционных художественных промыслов, рассмотрены различные виды выставок (ретроспективные, тематические, персональные и др.), а также роль участия в выставках и конкурсах в развитии профессиональных и личностных качеств студентов. Особое внимание уделяется вовлечённости студентов в процесс организации выставок и её влиянию на развитие интереса к выставочной деятельности, художественного вкуса, насмотренности и организаторских способностей.

Ключевые слова: профессиональная успешность, экспонатура, выставочная деятельность, высшее образование, концепция.

Abstract. The article examines the role of exhibition activities in the professional training of students studying at the department of drawing and painting of the institute of traditional applied arts. The author analyzes the experience of

organizing art exhibitions of student's educational and creative works, describes their impact on the formation of future artists' professional success. In this study, the concept of “professional success” is clarified with respect to artists working in traditional arts and crafts, various types of exhibitions are considered (retrospective, thematic, personal, etc.), as well as the role of participation in exhibitions and competitions in the development of both professional and personal qualities of students. Special attention is paid to the involvement of students in the process of organizing exhibitions and its influence on the development of interest in exhibition activity, artistic taste, visual literacy and organizational skills.

Keywords: professional success, exhibition design, exhibition activity, higher education, concept.

Актуальность

В современных условиях деятельность художника традиционных художественных промыслов не ограничивается созданием произведения искусства. Также важно быть готовым к продвижению и популяризации своего творчества и этого вида искусства в целом. Одним из наиболее эффективных инструментов маркетингового продвижения творческих работ является участие в художественных выставках. Это не только возможность представить свои произведения широкой аудитории, но и способ подтвердить профессиональный уровень.

Как и профессиональным художникам, студентам важно такое подтверждение успешности. Оценки выступают общепринятым показателем академической успеваемости студента. Однако для формирования профессиональной успешности будущему художнику важны не только общепринятые показатели успеваемости, но и специфические.

В статье рассматривается выставочная деятельность кафедры рисунка и живописи в пространстве Института традиционного прикладного искусства – московского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов. Для исследования представляют интерес работы, обобщающие практику проведения художественных выставок студентов в Российском университете традиционных художественных промыслов, организованных ко Дню российской науки.

Основой для исследования послужили разработки в области организации учебного процесса и проблемы развития художественного восприятия [10, с. 238], связанные с формированием готовности студентов к участию в выставках. Также использовались материалы о современных тенденциях в экспонатуре, значении концепции в актуальных выставках, проектном методе «от идеи – до ее воплощения» [8; 11].

Методы и материалы

Среди методов научного исследования проблемы формирования профессиональной успешности будущих художников в области традиционных художественных промыслов использованы беседы со студентами I–III курсов (специализация: художественное моделирование, декоративная роспись «московское письмо», художественный металл

(ювелирное искусство), моделирование с художественной росписью ткани), а также анализ живописных учебных и самостоятельных работ студентов.

Результаты

Расширена профессиональная терминология в области традиционных художественных промыслов. Сформулировано значимое понятие – *профессиональная успешность будущих художников традиционных художественных промыслов в системе непрерывного профессионального образования.*

Уточнено актуальное понятие – «профессиональная успешность» – для такого вида профессиональной деятельности, как художник традиционных художественных промыслов.

Материалом для научного анализа послужили результаты практической работы, организованной кафедрой рисунка и живописи Института традиционного прикладного искусства в 2023–2024 и 2024–2025 учебных годах. За этот период было проведено более двадцати выставок учебных и творческих работ студентов среднего профессионального образования и высшего образования. Ежегодно проводятся выставки лучших работ по итогам учебной практики на пленэре. Дважды в год проводятся выставки лучших учебных работ студентов по итогам зимней и летней сессий.

Проведение подобных выставок позволяет студентам взглянуть на свои работы и работы своих однокурсников по-новому: не только как на выполненные учебные задания, но и как на законченные произведения, достойные экспонирования. Студенты понимают, что уже во время обучения они могут создавать работы, обладающие художественной ценностью. Кроме того, участие в выставке становится новым критерием оценивания учебной работы самими студентами. Если высокая оценка учебных работ, полученная на экзаменационном просмотре, подкрепляется участием этих работ в выставке, студенты отмечают эмоциональное удовлетворение от проделанной работы. И наоборот: если учебная работа получила высокую оценку экзаменационной комиссии, но не вошла в экспозицию выставки, проведенной по итогам просмотра, студенты выражают разочарование. Особо интересные учебные достижения студентов в рисунке и живописи отмечаются персональными выставками.

Нововведением стало регулярное проведение ретроспективных и тематических выставок «золотого фонда» Института традиционного прикладного искусства. Ретроспективные выставки вызывают у студентов особый интерес, т.к. некоторые представленные работы выполнены преподавателями института в период их студенчества.

Студенты принимают участие в конкурсах: «Лучшее изображение цветка (розы) средствами академической и декоративной живописи», «Живописное изображение тематического натюрморта “Рождество”», «Красота моей родины», «Пасхальный натюрморт», «Федоскинский пленэр» и др. Организовано посещение художественных выставок с последующим обсуждением значения работы куратора и экспозиционера. Например, на студентов произвело большое впечатление посещение выставки «Адепты

красного. Малявин и Архипов», проходившей в Государственной Третьяковской галерее. Много споров вызвало экспозиционное решение выставки. Почему в некоторых залах работы были представлены «по авторам», а в некоторых залах – по темам? Почему в разных залах стены были различных цветов? Почему работы были представлены не в хронологической последовательности? Для чего внутри выставочного зала были построены дополнительные стенды и перегородки?

Студенты по заданию преподавателя описали в эссе свои впечатления, проанализировав влияние выставочных решений и при этом отметив случаи удачной организации пространства: например, представленные полукругом работы с изображением крестьянок в пестрых ярких одеждах и платках вызвали у них ощущение танца и хоровода. Многие студенты под впечатлением представленных на выставке работ самостоятельно составили натюрморты в красных тонах и выполнили с них живописные этюды. Посещение студентами художественных выставок мотивирует их к собственной художественно-творческой деятельности, инициирует размышления о возможностях организации выставочного пространства, формирует насмотренность и художественный вкус. Развитию этих качеств способствует участие в выставках, организованных на базе Института традиционных художественных промыслов.

Студенты активно принимают участие в художественных конкурсах и выставках института, а также следят за конкурсами, грантами и опен-коллами для молодых художников на региональном и общероссийском уровне. Однако часто студенты не решаются отправлять заявки для участия во внешних художественных конкурсах, поскольку сомневаются в конкурентоспособности своих работ, не могут самостоятельно разобраться в сопутствующей документации и подготовить ее, боятся получить отказ.

Преподаватели кафедры рисунка и живописи Института традиционного прикладного искусства активизировали свою деятельность по организации выставок учебных работ студентов. Эта деятельность направлена на формирование профессиональной успешности и готовности к будущей профессиональной и выставочной деятельности. Работа сопровождается консультированием студентов по всем вопросам. Например, регулярно организуются встречи, посвященные проблеме продвижения карьеры художника. Преподаватели кафедры делятся своим профессиональным опытом и рассказывают о процедуре вступления в художественные союзы, сотрудничестве с художественными институциями и галереями, консультируют по вопросам профессиональной фотосъемки художественных работ, составления творческой биографии и написания artist statement (манифеста художника). В результате в 2023–2025 гг. шесть студентов бакалавриата направили заявки для участия в региональных конкурсах, пятеро начали формировать профессиональное портфолио. Таким образом, вовлеченность студентов в процесс организации выставок способствует развитию у них интереса к участию в выставках вне института.

Обсуждение результатов

Опираясь на определения профессиональной успешности, сформулированные Е.А. Климовым и И.В. Арендачуком [2, с. 63], следует отметить, что в данном исследовании понятие профессиональной успешности рассматривается применительно к будущим художникам в области традиционных художественных промыслов.

Анализируя научные исследования, раскрывающие сущностные особенности традиционных художественных промыслов и специфику профессионального образования в этой области [5], автор считает необходимым уточнить понятие профессиональной успешности для сферы профессионального образования в этой области.

Профессиональная успешность будущего художника традиционных художественных промыслов заключается в наличии как общепринятых, так и специфических показателей успешности, к которым относятся такие как: создание нишевой продукции – уникальных произведений традиционных художественных промыслов, специальные для этой области награды, премии и отзывы, влияние на процесс сохранения и развития этого вида искусства.

В произведениях традиционных художественных промыслов заложено глубокое значение, отражающее не только духовное содержание внутреннего мира человека, но и олицетворяющее культурно-нравственные ценности народа. Так, главным отличительным показателем успешности в области традиционных художественных промыслов становится создание продукта профессиональной деятельности художника – произведения искусства, воплощающего национальную культуру России.

Таким образом, под профессиональной успешностью будущего художника традиционных художественных промыслов понимается *профессиональное признание подготовленности студента к созданию уникального произведения, способствующего духовно-нравственному развитию личности и отражающего национальную культуру России.*

Поскольку главным способом представления своих профессиональных успехов для художника является участие в выставке, кафедрой рисунка и живописи в Институте традиционного прикладного искусства проводится активная работа по организации выставок учебных и творческих работ студентов [4]. Эта работа направлена на формирование профессиональной успешности студентов и их готовности к выставочной и профессиональной деятельности. Работа художника включает не только создание произведений искусства, но и их продвижение и популяризацию. Для этого будущим студентам необходимо учиться: представлять свою работу зрительской аудитории, оформлять сопутствующую документацию (формировать профессиональное портфолио, подавать заявки для участия в художественных конкурсах), готовить работу к экспонированию, понимать особенности экспонатуры для размещения различных видов искусства и выставочных пространств и т. д. [1]

Студенты проявляют интерес к выставкам, проходящим в институте: «...мне интересно, т.к. это отличный способ показать свои работы и получить обратную связь. Хотела бы принимать участие в выставках, поскольку это

помогает расширить кругозор». Многие студенты интересуются художественными конкурсами и опен-коллами, в том числе региональными, но не решаются подать заявку для участия: «Во внешних выставках я никогда не принимала участия и, наверное, не хотела бы в ближайшее время, потому что испытываю чувство страха перед общественным мнением».

Причины, по которым студент интересуется выставками, но не принимает в них участия, могут быть разными. Нередко студенты переживают, что их работы недостаточно хороши, даже несмотря на высокие аттестационные оценки: «Всегда интересуется соревновательная деятельность или желание бросить себе вызов. Заявки не подаю, думаю о том, что недостаточно умею». Понимая и принимая как индивидуальные особенности студентов, так и специфику их профессии, педагогическое сопровождение в университете направлено на преодоление тех трудностей, которые могут препятствовать будущей профессиональной деятельности.

В Институте традиционного прикладного искусства проводятся разноплановые выставки по живописи, позволяющие не только отметить лучшие работы, но и включить в этот процесс как можно большее количество студентов [7]. Так, например, на рисунке 1⁴⁹ показан фрагмент выставки по итогам пленэра. Учебные задания на пленэре разнообразны: длительные и краткосрочные, живописные и графические этюды и зарисовки, выполненные в различных техниках с применением разных материалов. В условиях разнообразия выполненных заданий появилась возможность представить на выставке работы почти всех участников пленэра. Прохождение студентами творческой практики (пленэра) организуется на территории разных историко-архитектурных памятников Москвы. Так, в 2025 г. пленэр проходил на территории ВДНХ, Крутицкого подворья, Новоспасского ставропигиального мужского монастыря. При отборе работ учитывается убедительность изображения конкретных исторических памятников архитектуры, узнаваемость архитектурных элементов и неожиданные ракурсы. При формировании выставки соблюдается баланс живописных и графических изображений. Кураторы (преподаватели кафедры рисунка и живописи) избегают повторения сюжетов, графических или живописных техник. Среди живописных этюдов предпочтение отдается тем, в которых переданы разные состояния природы и времена суток.

Работа над запланированной выставкой начинается сразу после проведения экзаменационного просмотра по итогам творческой практики. Кураторы выставки выбирают лучшие работы студентов, выполненные на нестандартных форматах листов бумаги с применением разнообразных графических или живописных техник и материалов (на цветной или тонированной бумаге, тисненой бумаге, картоне или оргалите, с использованием акварельных карандашей, акриловых маркеров и т. д.). Из отобранных работ формируется экспозиция выставки.

⁴⁹ Рис. 1-7. Фото автора статьи.

Экспозиция составляется схожим образом с тем, как создается художественное произведение. Замысел экспозиционного решения согласуется с темой и основной идеей выставки, которые должны раскрывать отобранные работы. В экспозиции необходимо выявить композиционный центр, ритм, гармоничный колорит. Также идея экспозиционного решения может быть продиктована архитектурным оформлением выставочного зала. Например, графические работы небольшого размера часто оформляются на одном листе, или же по экспозиционному замыслу часть выставки составляется из вертикальных работ. Тогда среди выбранных работ подбираются вертикальные, и дальнейший отбор осуществляется уже только среди них. Сформированную экспозицию студенты иногда предлагают дополнить особыми элементами. Например, вместо экспликации студенты использовали фотографии участников выставки, а на выставке «Пленэр 2024» предложили использовать фотографии, сделанные во время практики.

Проводятся выставки лучших учебных работ по итогам экзаменационных сессий, участниками которых могут стать студенты всех курсов и профилей (рис. 2). При формировании экспозиции кураторы выставки проводят еще один отбор, что обусловлено требованием избегать повторения одинаковых постановок и ракурсов в изображениях, а также необходимостью колористического разнообразия. Выбор работ может определяться форматом или техникой исполнения заданий. Например, если в выставку запланировано включить только крупноформатные работы, исполненные в технике масляной живописи, то работы, выполненные акварелью, войдут в другую экспозицию.

Рис. 1. Выставка учебных работ студентов «Пленэр 2024»

Рис. 2. Выставка лучших учебных работ «По итогам летней сессии 2023-2024»

Чтобы поощрить достижения в учебе, проводятся персональные выставки работ студентов [9]. На рисунке 3 представлена персональная выставка «Творческие эксперименты» Студента Петковой Д.М. по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль: Декоративная роспись «московское письмо». Персональный выставочный проект, демонстрирующий достижения студента, способствовал активизации познавательного интереса среди других

обучающихся к изучению живописи. Это, в свою очередь, отразилось на повышении уровня успеваемости в учебной группе. Сначала большинство студентов отмечали, что персональная выставка Петковой Д.М. их поразила, но они полагали, что не смогут выполнить учебные задания на таком же высоком уровне, сомневались в возможности выполнения заданий на большом формате. Однако уже через месяц студенты стали принимать активное участие в постановке натюрмортов (поиск интересных по форме и фактуре предметов, богато украшенных орнаментом драпировок), самостоятельно выполнять задания повышенного уровня сложности. В итоге вся группа попросила разрешения перейти на более крупный формат для выполнения учебного задания «Живописное решение тематического натюрморта "Трапеза"» с хлебами, изделиями традиционных художественных промыслов и драпировками, украшенными орнаментом (рис. 4).

Рис. 3. Персональная выставка студента Д.М. Петкова «Творческие эксперименты», 2024–2025 уч. г.

Рис. 4. Выставка лучших учебных работ по итогам зимней сессии 2024-2025 уч. г. «Наши свершения»

Не менее интересно прошла выставка, посвященная конкурсу плакатов к 80-летию Великой Победы. В конкурсе приняло участие 16 студентов высшего образования различных профилей. Студенты работали в команде: выполнение плакатов осуществлялось поэтапно. Некоторые студенты приняли участие в разработке эскизов, некоторые отрисовывали изображение, кто-то отвечал за исполнение деталей. Коллективная работа над плакатами вдохновила студентов, они решили не ограничиваться простой развеской. По инициативе студентов экспозиция была дополнена букетами из гвоздик из цветной бумаги. В итоге простое экспозиционное решение мотивировало студентов к совместной работе, а обычная выставка трансформировалась в тематическую инсталляцию. Так студенты впервые попробовали себя в организации выставочного пространства.

Студенты принимают участие в подготовке выставок не только своих работ. На рисунке 5 показана выставка «Майский сад» из «Золотого фонда» Института традиционного прикладного искусства. В экспозицию вошли работы, выполненные учащимися института более 20 лет назад, в т. ч. сегодняшними преподавателями университета. Каждая ретроспективная

выставка вызывает живой интерес у студентов, инициирует дискуссию и обсуждение представленных работ.

На занятиях по академической живописи в качестве примеров часто анализируются работы, представленные на выставках. Студентам предлагается изучить живописные приемы, использованные в работах. Часто предметом обсуждения становятся живописные средства, при помощи которых в работах достигнута иллюзия пространства и глубины. Нередко сами участники выставок комментируют свои работы. Таким образом, участие студентов в выставках помогает им преодолеть страх перед зрительской аудиторией и неуверенность в себе. Студенты готовы презентовать свои работы публично, давать интервью.

Рис. 5. Выставка
«Майский сад»
из «Золотого фонда»
Института традиционного
прикладного искусства

В 2023–2024 и 2024–2025 учебных годах в Институте традиционного прикладного искусства было проведено 13 выставок работ, выполненных студентами на занятиях по рисунку и живописи. Также студенты приняли участие в 11 конкурсах: 28 получили сертификаты участников и 18 – дипломы победителей. Сами студенты отмечают важность получения сертификатов: «Участвовать в выставках интересно и полезно, особенно если потом будут вручены сертификаты об участии, которые войдут в портфолио».

Важно отметить, что вовлеченность студентов поддерживается на всех этапах подготовки художественно-творческих выставок [8]. Со студентами обсуждается концептуальная идея выставки, экспозиционное решение, распределяются обязанности: подготовка и оформление работ, монтаж и демонтаж выставок, подготовка афиш и экспликаций, информационное сопровождение – фотофиксация и размещение информации в сети.

Виды работ распределяются среди студентов по желанию и сферам интересов. Те, кто предпочитает ручной труд, предлагают свою помощь в оформлении работ: подготовке паспарту и креплений, оформлении работ в рамы или развеске. Эта деятельность раскрывает много профессиональных секретов. Например, живописные работы, выполненные на оргалите, необходимо крепить на подрамник. Иначе возможна деформация живописной поверхности. Живопись, выполненная по холсту на подрамнике, также может деформироваться во время транспортировки и монтажа (из-за перепада влажности и температуры воздуха). Во избежание таких ситуаций следует

выбирать более прочные подрамники с дополнительной крестовиной. Однако художнику необходимо быть готовым к нестандартным ситуациям. Например, деформация подрамника может быть скрыта от зрителей средствами монтажа: подрамник притягивается за углы к стене и крепится к ней.

Афиша и экспликация интересны студентам, осваивающим графические редакторы, которые предлагают варианты композиционного решения: черно-белый или цветной, использование дополнительного изображения в качестве фона, шрифты и т.д. Макет афиши утверждает куратор выставки.

Освещение выставочной деятельности в сети – важнейшее условие продвижения и самопродвижения художника. От публикационной активности художника в социальных сетях сегодня во многом зависит его профессиональная успешность. Студенты, увлекающиеся художественной фотографией, фотографируют свои работы, чтобы можно было их использовать для каталога и профессионального портфолио. В процессе подготовки выставки студенты осваивают оформление сопутствующей выставке документации (афиша, экспликация, фотоматериалы, сопроводительный текст).

Все эти виды деятельности способствуют формированию готовности к будущей выставочной и профессиональной деятельности. В учебных выставках моделируется ситуация самостоятельной организации и проведения студентами художественной выставки. Таким образом, найдено практическое решение, как в рамках учебного процесса создать ситуацию успеха, специфическую для будущих художников традиционных художественных промыслов.

Проведение выставок учебных работ студентов является обязательной частью профессиональной подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов [11]. Их участие в выставках формирует мотивацию к дальнейшей выставочной деятельности, умение презентовать свою работу, оформлять необходимую для участия в выставке документацию, насмотренность и художественный вкус, навык в организации выставочного пространства; развивает организаторские способности и учит преодолевать страх перед зрительской аудиторией.

Литература

1. Варданян В. А. Выставочно-проектная деятельность как средство художественного образования будущего педагога-художника / В. А. Варданян, А. П. Русяев, Н. В. Матвеева. – Текст : электронный // Мир науки. Педагогика и психология. – Москва, 2019. – Том 7, № 6. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/28PDMN619.pdf> (дата обращения: 16.09.25).

2. Качарова Ю. А. Профессиональная успешность человека и критерии ее оценки / Ю. А. Качарова. – Текст : электронный // Актуальные вопросы современной науки. – Пермь, 2009. – № 6-3. – С. 62-67. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-uspeshnost-cheloveka-i-kriterii-eyo-otsenki> (дата обращения: 16.09.25).

3. Крохалева А. В. Участие Российского университета традиционных художественных промыслов в V Художественно-промышленной выставке-форуме «Уникальная Россия» / А. В. Крохалева. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 2 (52). – С. 42-44. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-42-44. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-06.pdf (дата обращения: 16.09.25).

4. Кузнецов Н. Г. Возможно ли творчество в учебных работах по рисунку и живописи? / Н. Г. Кузнецов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3 (50). – С. 183-190. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-183-190. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-20.pdf (дата обращения: 16.09.25).

5. Максимович В. Ф. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов – приоритет государственной культурной политики / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2018. – № 2 (24). – С. 4-12. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sohranenie-vozrozhdenie-i-razvitie-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov-prioritet-gosudarstvennoy-kulturnoy-politiki> (дата обращения: 19.09.25).

6. Николаева Е. Б. Студенческое научное общество и его роль в формировании научных интересов обучающихся в Сергиево-Посадском институте игрушки / Е. Б. Николаева. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 1 (52). – С. 234-248. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-234-248. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-30.pdf (дата обращения: 16.09.25).

7. Соболева Т. А. Формирование профессиональной одаренности в детерминации условиями развития способностей и свобода выбора в деятельности / Т. А. Соболева. – Текст : электронный // Организационная психология. – Москва, 2021. – № 3. – С. 11-26. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalnoy-odaryonnosti-v-determinatsii-usloviyami-razvitiya-sposobnostey-i-svobodoy-vybora-v-deyatelnosti> (дата обращения: 16.09.25).

8. Симонян М. С. Выставочная деятельность как фактор формирования профессиональной компетентности студентов-бакалавров по направлению подготовки социально-культурная деятельность / М. С. Симонян, М. А. Панарина. – Текст : электронный // Проблемы современного педагогического образования. – Москва, 2018. – № 61-1. – С. 279-282. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vystavochnaya-deyatelnost-kak-faktor-formirovaniya-professionalnoy-kompetentnosti-studentov-bakalavrov-po-napravleniyu-podgotovki> (дата обращения: 16.09.25).

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. 48-51. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-48-51 – URL:

https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-08.pdf (дата обращения: 16.09.25).

10. Федотова О. В. Насмотренность художника традиционного прикладного искусства: от визуальной коммуникации к производству искусства / О. В. Федотова, Н. Н. Михайлова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 4 (51). – С. 238-249. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-238-249. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-35.pdf (дата обращения: 16.09.25).

11. Шлеюк С. Г. Выставочно-экспозиционная работа как пример стимулирования студенчества к художественной, научноисследовательской и проектной деятельности / С. Г. Шлеюк. – Текст : электронный // Вестник Оренбургского государственного университета. – Оренбург, 2023. – № 4 (240). – С. – 145-155. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vystavochno-ekspozitsionnaya-rabota-kak-primer-stimulirovaniya-studenchestva-k-hudozhestvennoy-nauchnoissledovatel'skoj-i-proektnoy> (дата обращения: 16.09.25).

References

1. Vardanyan V. A. Vy`stavochno-proektnaya deyatel`nost` kak sredstvo xudozhestvennogo obrazovaniya budushhego pedagoga-xudozhnika / V. A. Vardanyan, A. P. Rusyaev, N. V. Matveeva. – Tekst : e`lektronny`j // Mir nauki. Pedagogika i psixologiya. – Moskva, 2019. – Tom 7, № 6. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/28PDMN619.pdf> (data obrashheniya: 16.09.25).

2. Kacharova Yu. A. Professional`naya uspechnost` cheloveka i kriterii ee ocenki / Yu. A. Kacharova. – Tekst : e`lektronny`j // Aktual`ny`e voprosy` sovremennoj nauki. – Perm`, 2009. – № 6-3. – S. 62-67. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-uspechnost-cheloveka-i-kriterii-eyo-otsenki> (data obrashheniya: 16.09.25).

3. Kroxaleva A. V. Uchastie Rossijskogo universiteta tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov v V Xudozhestvenno-promy`shlennoj vy`stavke-forume «Unikal`naya Rossiya» / A. V. Kroxaleva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (52). – S. 42-44. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-42-44. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-06.pdf (data obrashheniya: 16.09.25).

4. Kuznecov N. G. Vozmozhno li tvorchestvo v uchebny`x rabotax po risunku i zhivopisi? / N. G. Kuznecov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3 (50). – S. 183-190. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-183-190. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-20.pdf (data obrashheniya: 16.09.25)

5. Maksimovich V. F. Soxranenie, vozrozhdenie i razvitie narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov – prioritet gosudarstvennoj kul`turnoj politiki /

V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 2 (24). – S. 4-12. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sohranenie-vozrozhdenie-i-razvitie-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov-prioritet-gosudarstvennoy-kulturnoy-politiki> (data obrashheniya: 19.09.25).

6. Nikolaeva E. B. Studencheskoe nauchnoe obshchestvo i ego rol` v formirovanii nauchny`x interesov obuchayushhixsya v Sergievo-Posadskom institute igrushki / E. B. Nikolaeva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 234-248. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-234-248. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-30.pdf (data obrashheniya: 16.09.25).

7. Soboleva T. A. Formirovanie professional`noj odarennosti v determinacii usloviyami razvitiya sposobnostej i svoboda vy`bora v deyatel`nosti / T. A. Soboleva. – Tekst : e`lektronny`j // Organizacionnaya psixologiya. – Moskva, 2021. – № 3. – S. 11-26. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalnoy-odaryonnosti-v-determinatsii-usloviyami-razvitiya-sposobnostey-i-svobodoy-vybora-v-deyatelnosti> (data obrashheniya: 16.09.25).

8. Simonyan M. S. Vy`stavochnaya deyatel`nost` kak faktor formirovaniya professional`noj kompetentnosti studentov-bakalavrov po napravleniyu podgotovki social`no-kul`turnaya deyatel`nost` / M. S. Simonyan, M. A. Panarina. – Tekst : e`lektronny`j // Problemy` sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. – Moskva, 2018. – № 61-1. – S. 279-282. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vystavochnaya-deyatelnost-kak-faktor-formirovaniya-professionalnoy-kompetentnosti-studentov-bakalavrov-po-napravleniyu-podgotovki> (data obrashheniya: 16.09.25).

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. 48-51. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-48-51 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-08.pdf (data obrashheniya: 16.09.25).

10. Fedotova O. V. Nasmotrennost` xudozhnika tradicionnogo prikladnogo iskusstva: ot vizual`noj kommunikacii k proizvedeniyu iskusstva / O. V. Fedotova, N. N. Mixajlova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (51). – S. 238-249. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-238-249. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-35.pdf (data obrashheniya: 16.09.25)

11. Shleyuk S. G. Vy`stavochno-e`kspozicionnaya rabota kak primer stimulirovaniya studenchestva k xudozhestvennoj, nauchnoissledovatel`skoj i proektnoj deyatel`nosti / S. G. Shleyuk. – Tekst: e`lektronny`j // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. – Orenburg, 2023. – № 4 (240). – S. 145-155. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vystavochno-ekspozitsionnaya-rabota-kak-primer-stimulirovaniya-studenchestva-k-hudozhestvennoy-nauchnoissledovatel'skoy-i-proektnoy> (data obrashheniya: 16.09.25).

Krivozubova Yu.I., candidate of pedagogical sciences, head of the department of drawing and painting at the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, member of the Creative union of artists of Russia, 115573, Moscow, Musa Dzhilil' str., 14, bldg. 2; e-mail: yulia.krivozubova@gmail.com

Exhibitions of educational works as a tool for developing professional success in students specializing in traditional art crafts

Abstract. The article examines the role of exhibition activities in the professional training of students studying at the department of drawing and painting of the institute of traditional applied arts. The author analyzes the experience of organizing art exhibitions of student's educational and creative works, describes their impact on the formation of future artists' professional success. In this study, the concept of “professional success” is clarified with respect to artists working in traditional arts and crafts, various types of exhibitions are considered (retrospective, thematic, personal, etc.), as well as the role of participation in exhibitions and competitions in the development of both professional and personal qualities of students. Special attention is paid to the involvement of students in the process of organizing exhibitions and its influence on the development of interest in exhibition activity, artistic taste, visual literacy and organizational skills.

Keywords: professional success, exhibition design, exhibition activity, higher education, concept.

Relevance

In contemporary conditions, an artist engaged in traditional art crafts does not merely create artwork but must also be prepared to promote and popularize their own creations and the broader field of art they represent. One of the most effective tools for marketing such creative endeavors is participating in art exhibitions. This serves not only as a means to showcase one's work to a broad audience but also as a way to validate one's professional standing.

Just like established professionals, students need validation of their achievements. Grades serve as conventional indicators of academic performance among students. However, for aspiring artists, achieving professional success requires more than just standard measures of academic achievement; it necessitates specific criteria that reflect the unique demands of their chosen discipline.

This paper explores the exhibition activities conducted by the drawing and painting department within the space of the institute of traditional applied arts, which is part of the Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts. Of particular interest for research are studies summarizing the practice of holding art exhibitions featuring student works organized by the Russian university of traditional art crafts specifically for the Day of Russian science.

The basis for this research was provided by developments in the organization of teaching processes and issues related to the development of aesthetic perception [10, p. 238], particularly concerning the preparation of students for participation in exhibitions. Additionally, materials were utilized regarding current trends in exhibit design, the significance of concepts in contemporary exhibitions and the project-based approach “from idea conception through implementation” [8; 11].

Methods and materials

To investigate the issue of forming professional success for future artists in the area of traditional art crafts, several scientific methods have been employed. These include interviews with first-, second-, and third-year students who specialize in fields such as artistic modeling, decorative painting ("Moscow letter"), metalwork (jewelry art) and fabric design with artistic painting. Furthermore, analyses of students' paintings – both assigned coursework and independent projects – were carried out.

Results

Professional terminology in the field of traditional art crafts has been expanded. **A meaningful concept – professional success of future artists in traditional art crafts within the framework of continuous professional education – has been formulated.** The current concept of “professional success” has been clarified specifically for the profession of artist in traditional art crafts.

The material for scientific analysis consisted of practical activities conducted by the department of drawing and painting at the institute of traditional applied arts during the academic years 2023–2024 and 2024–2025. Over this period, more than twenty exhibitions were organized showcasing students' academic and creative works both at secondary vocational level and higher education levels. Annually, exhibitions of the best student works resulting from outdoor practice sessions are held. Additionally, twice annually, exhibitions of outstanding academic works completed during winter and summer examination periods take place.

These types of exhibitions allow students to view their own works and those of their peers in a new light – not merely as completed assignments but also as finished pieces worthy of exhibition. Through these events, students realize that they already create works possessing artistic value even during their studies. Furthermore, participating in such exhibitions introduces a novel criterion for evaluating educational performance directly by the students themselves. When high marks awarded by examination boards are accompanied by inclusion in an exhibition, students experience emotional satisfaction from their efforts. Conversely, if a highly rated assignment does not make it into the final exhibit following examination reviews, students express disappointment. Particularly impressive achievements in drawing and painting by individual students are additionally recognized through personal exhibitions.

An innovation introduced was the regular organization of retrospective and thematic exhibitions titled the “Golden fund” of the institute of traditional applied arts. Retrospective exhibitions arouse special interest among students because some of the featured works were created by institute professors when they themselves were students.

Students participate in various competitions including: “Best representation of a flower (rose) using academic and decorative painting techniques,” “Painting of a thematic still life ‘Christmas’”, “Beauty of my homeland”, “Easter still life”, “Field studies in Fedoskino” and others. Visits to art exhibitions followed by discussions regarding the roles of curators and exhibition designers are regularly arranged. One notable visit was to the exhibition “Red adherents. Malyavin and Arkhipov” at the State Tretyakov gallery, which had a profound impact on the students. There was much debate over the layout design of the exhibition. Why were works presented according to authors in certain halls and by themes in other halls? Why did different halls feature walls of varying colors? Why weren’t the works displayed chronologically? What purpose did additional stands and partitions built within the exhibition hall serve?

At the educator's request, students wrote essays describing their impressions and analyzing the influence of exhibition arrangements, highlighting cases of successful spatial organization. For example, works depicting peasant women dressed in colorful, bright clothing and headscarves, arranged in a semicircle, evoked feelings of dance and circle dancing among students. Many students inspired by the exhibited works composed still lifes in shades of red and executed oil sketches based on them. Attending art exhibitions motivates students towards their own artistic endeavors, encourages reflection on possibilities for organizing exhibition spaces, develops visual literacy, and refines aesthetic taste. These qualities are fostered through participation in exhibitions hosted by the institute of traditional art crafts.

Students actively participate in internal art contests and exhibitions organized by the institute of traditional applied arts and follow external regional and nationwide open calls, grants and opportunities aimed at young artists. However, many students often hesitate to submit entries for external art competitions due to doubts about the competitiveness of their works, difficulties understanding accompanying documentation requirements and fear of rejection.

To address this issue, educators at the drawing and painting department of the institute of traditional applied arts intensified their efforts toward organizing student artwork exhibitions. This initiative aims to enhance students' professional development and readiness for future careers and exhibition activities. Support includes comprehensive consultations covering all relevant questions. Regular meetings dedicated to career advancement strategies provide insights into how to join art unions, collaborate with institutions and galleries, obtain professional photography services for artworks, prepare creative biographies and write artist statements (artist manifestos).

As a result, six undergraduate students submitted applications for regional competitions between 2023 and 2025 and five began developing professional portfolios. Thus, involving students in the process of exhibition organization helps foster their interest in participating in external exhibits beyond the institute.

Discussion of results

Based on definitions of professional success formulated by E.A. Klimov and I.V. Arendachuk [2, p. 63], it is important to note that in this study, the notion of

professional success is considered specific to future artists working in the area of traditional art crafts.

Analyzing scientific research exploring the essential characteristics of traditional art crafts and the peculiarities of professional education in this domain [5], the author finds it necessary to refine the definition of professional success for the sphere of professional education in this area.

The professional success of a future artist engaged in traditional art crafts lies in having both general and specific indicators of success, which include creating niche products – unique works of traditional art crafts – as well as awards, prizes and reviews specific to this field, along with contributing to the preservation and development of this form of art.

Works of traditional art crafts carry deep significance, reflecting not only the spiritual content of an individual's inner world but also embodying the moral and cultural values of the nation. Therefore, the primary distinctive indicator of success in the realm of traditional art crafts becomes the creation of an artist's professional output – a piece of art that encapsulates the national culture of Russia.

Thus, under the term "professional success" of a future artist in traditional art crafts, one understands *professional recognition of the student's preparedness to create a unique work of art that contributes to the spiritual and moral development of individuals and reflects the national culture of Russia.*

Since the main way for an artist to present their professional successes is through participation in exhibitions, the department of drawing and painting at the institute of traditional applied arts conducts active work in organizing exhibitions of students' academic and creative works [4]. This activity aims to develop students' professional success and prepare them for exhibition and professional activities. The work of an artist involves not only creating artworks but also promoting and popularizing them. To achieve this, future students need to learn skills such as presenting their work to audiences, preparing supporting documents (creating professional portfolios, submitting applications for art competitions), preparing works for exhibition, understanding the nuances of arranging different forms of art and exhibition spaces, etc. [1].

Students show interest in exhibitions taking place at the university: "...I find it interesting because it's a great opportunity to showcase my work and receive feedback. I'd love to participate in exhibitions because it broadens my horizons."

Many students are interested in art competitions and open calls, including regional ones, but don't dare apply: "I've never participated in outside exhibitions and probably wouldn't want to anytime soon, because I'm afraid of public opinion."

There may be several reasons why a student is interested in exhibitions but doesn't actually participate. Often, students worry that their work isn't good enough, despite receiving high grades: "I'm always interested in competition or challenging myself. But I don't submit applications because I believe I'm not skilled enough yet".

Understanding and accepting both the individual traits of students and the specific nature of their profession, pedagogical support at the university focuses on helping overcome challenges that might hinder future professional activities.

At the institute of traditional applied arts, diverse painting exhibitions are organized, allowing not only the identification of top-quality works but also enabling broader student involvement in the exhibition process [7]. For example, figure 1⁵⁰ shows a fragment of an exhibition following an open air session. Plein air assignments vary widely, ranging from long-term and short-term tasks to sketching exercises in both graphic and painting techniques using various materials. Given the variety of completed assignments, nearly every participant could contribute to the exhibition. Student creative practices (plein air sessions) are organized across various historical and architectural landmarks in Moscow. In 2025, plein air sessions took place at sites such as VDNKh, Krutitskoye Podvor'ye and Novospassky stavropigial male monastery. Selection criteria emphasize convincing depiction of specific architectural monuments, recognizable architectural elements and unexpected perspectives. Exhibitions balance graphic and painterly representations. Curators (faculty members from the drawing and painting department) avoid repetition of subjects, graphic styles or painting techniques. Amongst the painted sketches, preference is given to those capturing varied states of nature and time of day.

Work on the planned exhibition begins immediately after the examination viewing following the completion of creative practice. The exhibition curators select the best student works created on non-standard paper formats utilizing diverse graphic or painting techniques and materials (on colored or toned paper, embossed paper, cardboard, hardboard, using watercolor pencils, acrylic markers, etc.). Selected works are then used to compile the exhibition layout.

The composition of the exhibition is developed similarly to the creation of an art piece. The conceptualization of the exhibition design aligns with the theme and core idea of the event, ensuring that the selected works fully reflect these ideas. Within the exhibition, it is crucial to identify a focal point, rhythm and harmonious color palette. Moreover, the concept behind the exhibition arrangement can be influenced by the architectural design of the exhibition hall. For instance, small-scale graphic works are frequently grouped together onto single sheets or a portion of the exhibition may consist solely of vertical compositions. Once this decision is made, subsequent selections focus exclusively on vertically-oriented works. On occasion, students propose adding special elements to the finalized exhibition setup. Instead of conventional explanatory texts, students sometimes use photographs of participants, as seen in the "Plein air 2024" exhibition, where photos taken during the practice sessions were incorporated into the display.

Exhibitions of the best academic works following examination sessions are organized, open to students of all courses and profiles (Fig. 2). During the formation of the exhibition layout, curators perform another round of selection, driven by the requirement to avoid repetitions of identical set-ups and angles in images, as well as the necessity for a diverse range of color schemes. The choice of works can depend on format or execution technique. For instance, if large-format works executed in

⁵⁰ Figs. 1-7. Photos by the article author.

oil painting are scheduled for inclusion in the exhibition, watercolor works will be included in a separate exhibition.

Fig. 1. Exhibition of students' academic works "Plein air 2024"

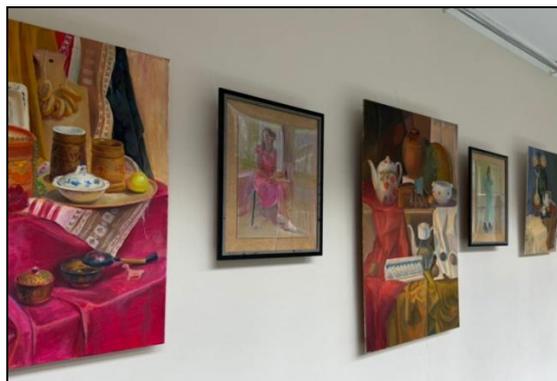

Fig. 2. Exhibition of the best academic works "Summer session outcomes 2023-2024"

To reward academic achievements, solo exhibitions of students' works are organized [9]. Figure 3 presents a solo exhibition entitled "Creative experiments" by student Petkova D.M., majoring in program 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts, specialization: Decorative painting "Moscow letter ". This personal exhibition project, showcasing the student's accomplishments, contributed significantly to stimulating cognitive interest among fellow learners in studying painting. As a consequence, it led to improved academic performance within the group. Initially, most students expressed admiration for Petkova's solo exhibition but felt uncertain whether they could match her high standard, doubting their ability to complete assignments on larger scales. Nevertheless, within just a month, students became actively involved in setting up still-life compositions (searching for objects with intriguing shapes and textures, richly ornamented draperies), independently tackling assignments of increased complexity. Ultimately, the entire class requested permission to switch to a larger scale for completing the task "Painting solution of thematic still-life 'Feast'" featuring breads, traditional art craft products and ornately-decorated draperies (Fig. 4).

Fig. 3. Solo exhibition of student D.M. Petkova "Creative experiments", academic year 2024–2025

Fig. 4. Exhibition of the best academic works following winter session 2024-2025, "Our accomplishments"

Equally engaging was the exhibition devoted to the poster competition celebrating the 80th anniversary of Great Victory day. Sixteen undergraduate students from various majors participated in the competition. Working collaboratively, the posters were produced step-by-step. Some students contributed to designing drafts, others focused on rendering images and still others attended to detailing. Collaborating on the posters motivated the students, who decided not to limit themselves to simple hangings. At the suggestion of the students, the exhibition was enhanced with bouquets of poppies made from colored paper. Consequently, what started as a straightforward presentation evolved into a thematic installation. It marked the first attempt by students to organize an exhibition space.

Students not only exhibit their own works but also engage in preparing exhibitions of other artworks. Figure 5 illustrates the exhibition "May garden" from the "Golden collection" of the institute of traditional applied arts. The exhibition features works created by former students of the institute over two decades ago, including today's faculty members. Each retrospective exhibition generates lively interest among students, spurring discussion and critical evaluation of the presented works.

Fig. 5. The exhibition "May garden" from the "Golden collection" of the institute of traditional applied arts

During academic painting classes, works displayed at exhibitions are frequently analyzed as examples. Students are encouraged to examine the painting techniques employed in these works. Frequent topics of discussion include the means of achieving illusions of space and depth through painting methods. Participants of the exhibitions often comment on their own works. By participating in exhibitions, students overcome their fears related to audience exposure and self-doubt. They become confident in publicly presenting their creations and giving interviews.

During the academic years 2023–2024 and 2024–2025, the institute of traditional applied arts organized 13 exhibitions displaying works created by students in drawing and painting classes. Additionally, students participated in 11 competitions, earning certificates of participation for 28 students and diplomas for winners for 18 students. Students highlight the importance of obtaining certificates: "Participating in exhibitions is exciting and beneficial, especially when certificates of participation are issued afterward, enhancing our portfolio".

It is worth noting that student engagement is maintained throughout all stages of preparation for art exhibitions [8]. Conceptual ideas for exhibitions, exhibition layouts and responsibilities are discussed with students, including preparation and framing of works, mounting and dismantling exhibitions, creating advertisements and explanations, and providing information support through photo documentation and online publication.

Tasks for exhibition preparations are distributed among students based on their preferences and areas of interest. Those inclined towards manual labor offer assistance in work preparation: making passepartouts, fixing frames, hanging works. Such activities reveal numerous professional secrets. For instance, paintings on hardboard must be mounted on stretchers to prevent deformation of the painted surface. Similarly, canvas paintings on stretcher bars can deform during transportation and assembly due to fluctuations in humidity and temperature. To avoid such issues, it is advisable to choose sturdier stretchers reinforced with crossbars. However, artists must remain ready for unpredictable situations. Deformation of the stretcher bar, for example, can be concealed from viewers through specialized mounting techniques: the stretcher is secured to the wall corners and fastened tightly.

Posters and captions attract students interested in mastering graphic editors, who suggest options for compositional solutions: black-and-white or color, incorporating background imagery, font choices, etc. The final approval of the poster design rests with the exhibition curator.

Online coverage of exhibition activities plays a key role in promoting and advancing an artist's career. Today, an artist's success largely depends on their social media presence and publishing activity. Students passionate about art photography capture their works to ensure their availability for catalogues and professional portfolios. Throughout the exhibition preparation process, students gain proficiency in handling supplementary documentation (posters, captions, photographic materials, accompanying text).

All these activities contribute to the development of students' readiness for future exhibition and professional activities. Educational exhibitions simulate scenarios where students independently organize and manage art exhibitions. Thus, a practical solution has been found to create conditions for success within the learning environment, tailored specifically for future artists specializing in traditional art crafts [11].

Organizing exhibitions of students' academic works is an integral component of professional training for future artists in traditional art crafts. Their participation in such exhibitions cultivates motivation for continued exhibition activities, enhances their abilities to present their work effectively, prepares them to handle necessary documentation for exhibiting, builds their visual awareness and artistic sensibility, teaches them organizational skills and equips them to overcome stage fright when facing an audience.

References

1. Vardanyan V. A. Vy`stavochno-proektnaya deyatel`nost` kak sredstvo xudozhestvennogo obrazovaniya budushhego pedagoga-xudozhnika / V. A. Vardanyan, A. P. Rusyaev, N. V. Matveeva. – Tekst : e`lektronny`j // Mir nauki. Pedagogika i psixologiya. – Moskva, 2019. – Tom 7, № 6. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/28PDMN619.pdf> (data obrashheniya: 16.09.25).
2. Kacharova Yu. A. Professional`naya uspehnost` cheloveka i kriterii ee ocenki / Yu. A. Kacharova. – Tekst : e`lektronny`j // Aktual`ny`e voprosy` sovremennoj nauki. – Perm`, 2009. – № 6-3. – S. 62-67. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-uspehnost-cheloveka-i-kriterii-eyo-otsenki> (data obrashheniya: 16.09.25).
3. Kroxaleva A. V. Uchastie Rossijskogo universiteta tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov v V Xudozhestvenno-promy`shlennoj vy`stavke-forume «Unikal`naya Rossiya» / A. V. Kroxaleva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (52). – S. 42-44. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-42-44. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-06.pdf (data obrashheniya: 16.09.25).
4. Kuznecov N. G. Vozmozhno li tvorcestvo v uchebny`x rabotax po risunku i zhivopisi? / N. G. Kuznecov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3 (50). – S. 183-190. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-183-190. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-20.pdf (data obrashheniya: 16.09.25)
5. Maksimovich V. F. Soxranenie, vozrozhdenie i razvitie narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov – prioritet gosudarstvennoj kul`turnoj politiki / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 2 (24). – S. 4-12. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sohranenie-vozrozhdenie-i-razvitie-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov-prioritet-gosudarstvennoj-kulturnoy-politiki> (data obrashheniya: 19.09.25).
6. Nikolaeva E. B. Studencheskoe nauchnoe obshhestvo i ego rol` v formirovanii nauchny`x interesov obuchayushhixsya v Sergievo-Posadskom institute igrushki / E. B. Nikolaeva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 234-248. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-234-248. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-30.pdf (data obrashheniya: 16.09.25).
7. Soboleva T. A. Formirovanie professional`noj odarennosti v determinacii usloviyami razvitiya sposobnostej i svoboda vy`bora v deyatel`nosti / T. A. Soboleva. – Tekst : e`lektronny`j // Organizacionnaya psixologiya. – Moskva, 2021. – № 3. – S. 11-26. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalnoy-odaryonnosti-v-determinatsii-usloviyami-razvitiya-sposobnostey-i-svobodoy-vybora-v-deyatelnosti> (data obrashheniya: 16.09.25).
8. Simonyan M. S. Vy`stavochnaya deyatel`nost` kak faktor formirovaniya professional`noj kompetentnosti studentov-bakalavrov po napravleniyu podgotovki

social`no-kul`turnaya deyatel`nost` / M. S. Simonyan, M. A. Panarina. – Tekst : e`lektronny`j // Problemy` sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. – Moskva, 2018. – № 61-1. – S. 279-282. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vystavochnaya-deyatelnost-kak-faktor-formirovaniya-professionalnoy-kompetentnosti-studentov-bakalavrov-popravleniyu-podgotovki> (data obrashheniya: 16.09.25).

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. 48-51. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-48-51 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-08.pdf (data obrashheniya: 16.09.25).

10. Fedotova O. V. Nasmotrennost` xudozhnika tradicionnogo prikladnogo iskusstva: ot vizual`noj kommunikacii k proizvedeniyu iskusstva / O. V. Fedotova, N. N. Mixajlova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (51). – S. 238-249. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-238-249. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-35.pdf (data obrashheniya: 16.09.25)

11. Shleyuk S. G. Vy`stavочно-e`kspozitsionnaya rabota kak primer stimulirovaniya studenchestva k xudozhestvennoj, nauchnoissledovatel`skoj i proektnoj deyatel`nosti / S. G. Shleyuk. – Tekst: e`lektronny`j // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. – Orenburg, 2023. – № 4 (240). – S. 145-155. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vystavochno-ekspozitsionnaya-rabota-kak-primer-stimulirovaniya-studenchestva-k-hudozhestvennoy-nauchnoissledovatel'skoy-i-proektnoy> (data obrashheniya: 16.09.25).

УДК: 7.048.1

Амиргазин К.Ж., доктор педагогических наук, профессор Сибирского института традиционного прикладного искусства – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов, г. Омск, ул. Куйбышева 67. 644001, Россия, e-mail: kz_ohpk@mail.ru

Amirgazin K.Zh., doctor of pedagogical sciences, professor of the Siberian institute of traditional applied arts – branch of the Russian university of traditional art crafts, Omsk city, Kuvsneva str., 67. 644001, Russia, e-mail: kz_ohpk@mail.ru

Киселёва Т.А., кандидат архитектуры, ассистент профессора Международного университета Астана, 010000, республика Казахстан, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 8; e-mail: archi_tak@mail.ru.

Kisselyova T.A., candidate of architecture, associate professor, International University of Astana, 010000, Republic of Kazakhstan, Astana, Kabanbay batyr str., 8; e-mail: archi_tak@mail.ru

Акимжанова Б.Р., магистрант Международного университета Астана, 010000, республика Казахстан, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, д. 8; e-mail: tezeexqel@gmail.com.

Akimzhanova B.R., master's student, International University of Astana, 010000, Republic of Kazakhstan, Astana, Kabanbay batyr str., 8; e-mail: tezeexqel@gmail.com

**Традиционные казахские текстильные полотна:
художественно-технологический и этнокультурный аспекты
ткачества и войлоковаления**

**Traditional Kazakh textile fabrics: artistic-technological
and ethno-cultural aspects of weaving and felting**

Аннотация. В статье анализируются текстильные изделия из войлока и ткацких полотен как одно из значимых направлений казахского декоративно-прикладного искусства, сформировавшегося на основе многовековых традиций и получившего новое развитие в современном художественном пространстве. Прослеживается исторический путь становления войлочного и ткацкого мастерства, их глубокие корни в кочевой культуре казахов, а также влияние традиционных технологий на формирование уникальной национальной школы текстильного искусства. Особое внимание уделяется взаимосвязи войлочных изделий и плоскотканых полотен с казахскими ткацкими практиками, орнаментальными канонами и особенностями символического языка. Рассматриваются современные тенденции художественного синтеза, в рамках которых мастера соединяют древние приемы – валяние, мозаичную технику, аппликацию, тканое переплетение – с инновационными материалами, авторскими композициями и актуальными дизайнерскими решениями.

Ключевые слова: традиционная культура, народное прикладное искусство, преемственность, дизайн, ковры, узлы.

Abstract. The article analyzes textile products made from felt and woven fabrics as one of the significant directions of Kazakh decorative and applied art, which was formed based on centuries-old traditions and has received new development in the modern artistic space. The historical path of the formation of felting and weaving skills, their deep roots in the nomadic culture of the Kazakhs, as well as the influence of traditional technologies on the formation of a unique national school of textile art, are traced. Special attention is paid to the relationship between felt products and flat-woven fabrics with Kazakh weaving practices, ornamental canons, and the peculiarities of symbolic language. Modern trends in artistic synthesis are considered, within which masters combine ancient techniques - felting, mosaic technique, applique, woven interlacing - with innovative materials, author's compositions, and current design solutions.

Keywords: traditional culture, folk applied arts, continuity, design, carpets, knots.

Тема исследования обусловлена анализом взаимодействия традиций и инноваций в казахском декоративно-прикладном искусстве, вписывается в контекст государственных программ и созвучна их целям, ориентированным на духовное объединение и культурное возрождение, что подчеркивает высокую значимость выбранного направления исследования.

Цель исследования: изучение техник и развития войлочных изделий, а также ткацких полотен в контексте казахского декоративно-прикладного искусства и их эволюции от традиционных форм к современным художественным решениям.

Задачи исследования:

- проанализировать процесс формирования декоративно-прикладного искусства на примере казахских гобеленов и войлочных изделий, выявив его исторические и культурные особенности;

- изучить разнообразие форм и видов текстильных полотен, их художественные характеристики;

- провести сравнительный анализ техник выполнения гобеленов и традиционных казахских тканых ковров, выявив общие и специфические черты художественного исполнения.

Казахстан славится богатством и разнообразием национального декоративно-прикладного искусства. На протяжении веков оно служило не только утилитарным целям, но и выражало эстетические идеалы народа, его мировоззрение, отношение к природе и традициям. Каждое изделие, созданное руками мастеров, – живая часть культуры, которая бережно передавалась из поколения в поколение. Народ Казахстана по-прежнему чтит традиции: казахские ковры, войлочные изделия, ювелирные украшения, резьба по дереву и коже являются неотъемлемой частью его национальной идентичности.

Стоит отметить, что недавно в Астане – столице Республики Казахстан – прошла выставка, на которой были представлены скульптуры, гобелены, а также разнообразные войлочные работы.

Особое внимание привлекли гобелены – один из наиболее выразительных видов художественного текстиля. Несмотря на то, что в истории их возникновение относят к европейской традиции, в казахском искусстве гобелен во многом стал схож по технике исполнения и художественным задачам с ткацкими коврами *түкті кілем* и *такыр кілем*. Между ними существует технологическое родство: они создаются на ткацких станках, требуют сложной работы с цветом, фактурой и ритмом узора. Авторы используют схожие принципы переплетения нитей, добиваясь прочности, декоративности и выразительности полотна.

Түктү кілем – ворсовый ковер, один из самых трудоемких видов ковроткачества. Его особенность в том, что каждый узел ворса завязывается вручную. Мастерицы натягивают плотную основу из шерстяных или хлопковых нитей, а затем, используя шерстяные нити разных цветов, завязывают тысячи узелков на нити утка, формируя сложные орнаменты: *мүйіз ою* (орнаменты рогов животного), *табан* (орнаменты ступни животного), *қанат* (орнаменты крыльев птиц) и многие другие (рис. 1-5⁵¹).

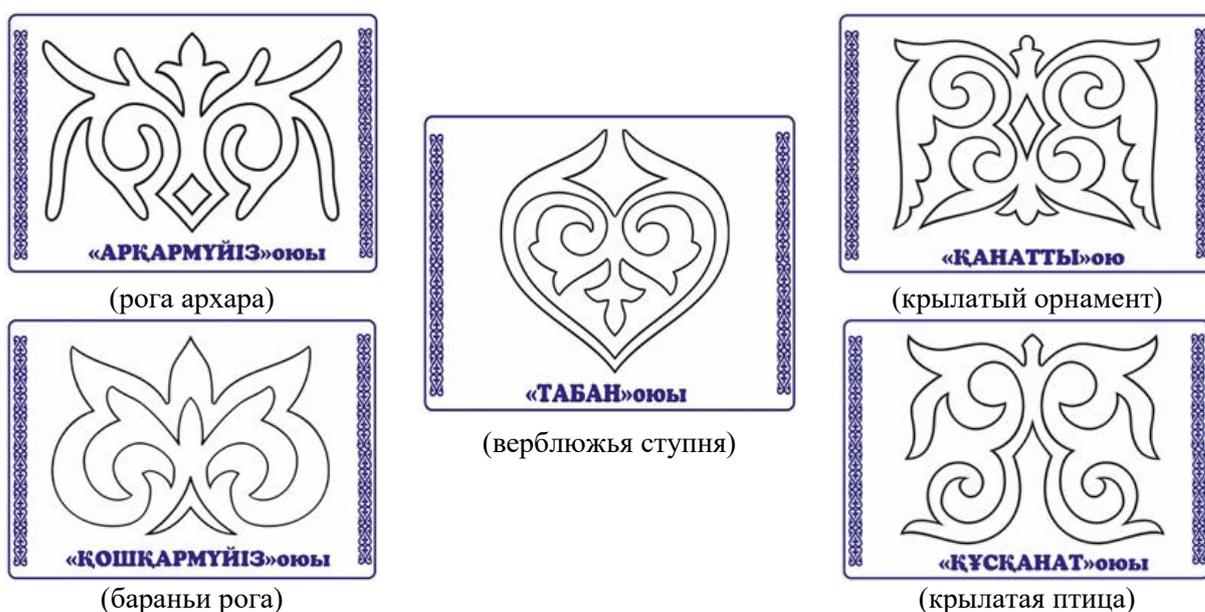

Рис. 1-5. Виды национальных орнаментов на ворсовых коврах

Изготовление такого ковра занимает недели, а иногда и месяцы. Цвета создатели ковра подбирают тщательно, часто те, что имеют символическое значение: красный – жизнь и огонь, синий – небо, белый – чистота. *Түктү кілем* считался признаком достатка и был обязательной частью приданого, одновременно служил и украшением юрты, символом зажиточности семьи [1].

⁵¹ Рис. 1-5. Telegram: View @tarbiesiler. – URL: <https://t.me/tarbiesiler/174700?single> (дата обращения: 11.10.2025).

Рис. 6. Такыр кілем

«гладкий, ровный, без ворса».

При этом различия между коврами и гобеленом проявляются, прежде всего, в их художественной особенности и утилитарности. Ковры традиционно выполняли роль предметов быта, служили утеплением и украшением жилого пространства, тогда как гобелен в большей степени ориентирован на изобразительность и сюжетность. Он стал восприниматься как самостоятельное художественное произведение, отражающее мировоззрение автора, его индивидуальный стиль и творческую позицию [2].

Рис. 7. Текемет

Кроме того, различается и композиционная структура: гобелен стремится к повествовательности, символическому образу, объединению орнамента с художественным замыслом, в то время как традиционные ковры чаще сохраняют строгую орнаментальную систему, основанную на многовековых канонах [3]. Тем не менее оба вида текстиля демонстрируют тесную связь с этнической культурой, природой и духовными представлениями казахского народа.

Текемет – один из древнейших видов казахских войлочных ковров. Его изготавливали из овечьей шерсти, которую мыли, чистили, расчесывали и раскладывали ровным слоем. Затем шерсть смачивали горячей водой, сворачивали в рулон и скатывали. В процессе трения волокна сцеплялись, образуя плотный и прочный войлок (рис. 7⁵³).

⁵² Рис. 6. Казахское ворсовое и безворсовое ковроткачество // База ремесленников Казахстана : [сайт]. – URL: <https://artandcrafts.cultural.kz/ru/poster/kovrotkachestvo> (дата обращения: 29.10.2025).

⁵³ Рис. 7. Художественная обработка войлока (войлоковаление) // База ремесленников Казахстана : [сайт]. – URL: <https://artandcrafts.cultural.kz/ru/poster/yuvelirnoe-iskusstvo-i-metalloplastika> (дата обращения: 29.10.2025).

Особую красоту текемету придавали мозаичные орнаменты. Разноцветную шерсть выкладывали поверх основного слоя, создавая узоры, которые символизировали гармонию, защиту и благополучие. После валяния эти орнаменты становились частью ковра, словно вплетенной в него историей. Текемет был не только декоративным предметом: он защищал жилище от холода и использовался как настил. Его делали большими и малыми, яркими и более сдержанными – в зависимости от назначения [4].

В настоящее время, несмотря на стремительное развитие технологий и современных форм дизайна, жители Казахстана продолжают бережно хранить традиции прикладного искусства. Народные мастера создают ковры и сувениры, вдохновленные древними формами, но переосмысленные в современном ключе. Национальные орнаменты используются в архитектуре, моде, интерьере, и каждый раз они напоминают нам о глубинных пластах культуры.

Задолго до появления фабрик по производству нитей и синтетических красителей предки создавали всё вручную: сами пряли шерсть, окрашивали её натуральными красителями из трав, корней и коры деревьев, ткали полотна и создавали войлочные изделия. Каждый этап работы требовал терпения, мастерства и глубокого знания материалов – от выбора шерсти до точного подбора цветов и узоров. Такой труд превращал каждое изделие в уникальное произведение искусства, наполненное душевной теплотой и традициями народа, передаваемыми из поколения в поколение [5].

Список казахских мастеров, работающих в технике гобелена и войлока, широк: Курасбек Тыныбеков, Батима Заурбекова, Сауле и Алибай Бапановы, Раушан Базарбаева и др.

Сегодня уникальные художественные работы создаются с использованием готовых материалов, при этом не теряют своей выразительности, эстетической ценности и культурного смысла. Яркие тюркские мотивы можно проследить на примере работ Гульшат Джураевой (псевдоним – Джур) – известной казахстанской художницы. Ее работы, особенно гобелены, примечательны разнообразием тем и стилевых решений. Она обращается к разным сюжетам и художественным подходам, что делает каждое произведение уникальным. В то же время её творчество подвергается критике: отмечают, что у художницы пока не сформировался устоявшийся личный стиль. Несмотря на это, разнообразие тематик и эксперименты с формой демонстрируют поисковый характер творчества, стремление к самовыражению в рамках казахского текстильного искусства.

Работа под названием «Закат» напоминает по своей выразительности искусство Марка Ротко; расширение цветового поля, плавные переходы оттенков и насыщенная цветовая атмосфера, создают глубокое эмоциональное впечатление (рис. 14⁵⁴).

⁵⁴ Рис. 14-19. Фото автора гобеленов – художника Гульшат Джур.

В гобеленах «Байтерек» (рис. 15), «Ветры степей» и «Пробуждение весны» (рис. 17) можно увидеть следующие виды переплетений: полотняное (рис. 8⁵⁵), «косичка» (рис. 9⁵⁶), саржевое (рис. 10⁵⁷), «обрезной ворс» (рис. 11⁵⁸), «египетское» (рис. 12⁵⁹), «сумаховое» (рис. 13⁶⁰).

Виды узлов и переплетений в ворсовых коврах

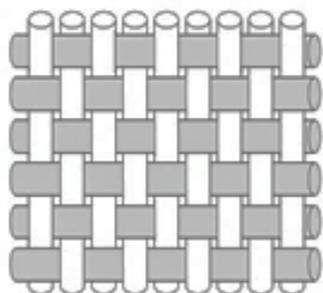

Рис. 8. Полотняное плетение

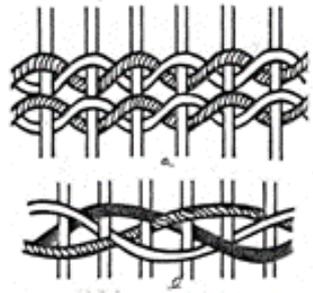

Рис. 9. Плетение «косичка»

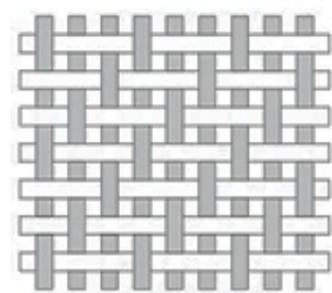

Рис. 10. Саржевое плетение

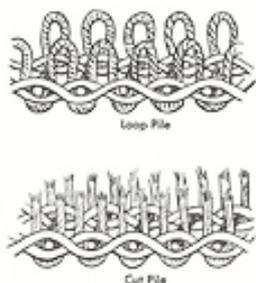

Рис. 11. «Обрезной ворс»

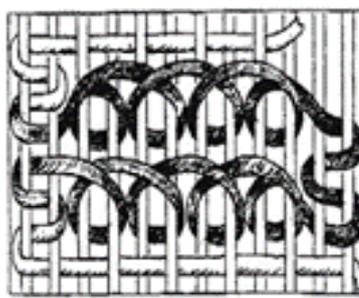
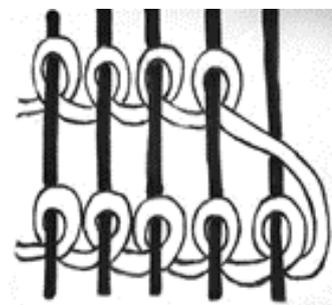

Рис. 12. «Египетское» плетение

«Сумаховое» плетение

⁵⁵ Рис. 8. 7 Weave Patterns to Know - Twill, Basketweave, Satin, and More. – URL: <https://i.pinimg.com/1200x/b4/0e/b6/b40eb63f277ccba87ea4867a76d83939.jpg> (дата обращения: 20.10.2025).

⁵⁶ Рис. 9. URL: <https://i.pinimg.com/736x/16/ef/fd/16effd53ff1913e526b0277fbc5f7169.jpg> (дата обращения: 20.10.2025).

⁵⁷ Рис. 10. URL: <https://i.pinimg.com/736x/d7/7b/fd/d77bfd40749458b2286d899a2611b45b.jpg> (дата обращения: 20.10.2025).

⁵⁸ Рис. 11. Мари-Тереза Вишневецки. Тканые ворсовые ткани : шестьдесят восьмой пост из серии «Арт-ресурсы». – URL: <https://i.pinimg.com/1200x/b9/92/c6/b992c6b9bb6f0a0943f5910f5a739bac.jpg> (дата обращения: 20.10.2025)

⁵⁹ Рис. 12. – Дизайнерские ковры ручной работы в интерьере // Instylewood : сайт. – URL: <https://telarian.ru/?r=carpet-weaving&id=31.jpg> (дата обращения: 20.10.2025).

⁶⁰ Рис. 13. – URL: <https://adya65.livejournal.com/82873.html> (дата обращения: 20.10.2025).

Рис. 14. Гульшат Джур.
Гобелен «Закат». 2010 г.

Рис. 15. Гульшат Джур. Гобелен
«Байтерек». 2008 г.

Рис. 16. Гульшат Джур. Гобелен «Плывущий
караван». 2008 г.

Рис. 17. Гульшат Джур. Гобелен
«Пробуждение весны». 2004 г.

Войлочные работы Гульшат Джур отличаются необыкновенной тонкостью и филигранностью исполнения. В своих произведениях она использует комбинированные материалы – тонкую марлю, легкие тканевые слои, натуральную шерсть, смешанную с вискозой (рис. 18). Такое сочетание придает полотнам многослойность, пластичность и живую фактуру. Кроме того, художница активно применяет объёмные вставки, создавая рельефные элементы, которые обогащают композицию, усиливают визуальную глубину и превращают каждую работу в уникальный текстильный объект (рис. 19).

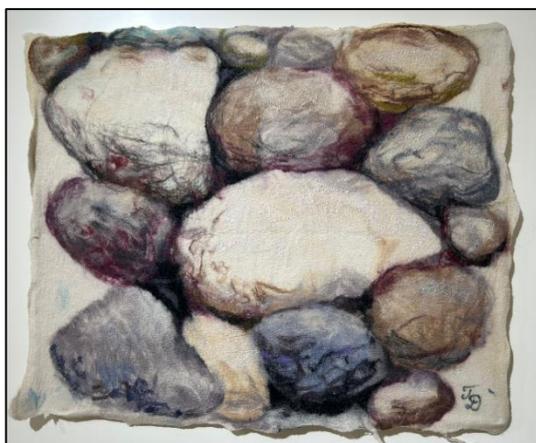

Рис. 18. Гульшат Джур. Панно «Камни».
2023 г. Шерсть, войлок

Рис. 19. Гульшат Джур.
Гобелен «Рождение». 2016 г.
Войлок, шерсть

Изучение исторического развития этого вида традиционного прикладного искусства позволяет говорить о преемственности художественных форм и традиционных технологий, рассматривать валяние и ткачество как основу формирования национальной школы текстильного искусства.

Современные мастера, в том числе и художники нового поколения, творчески переосмысливают наследие предков, сочетая классические материалы и техники с современными художественными подходами. Это позволяет текстильному искусству казахов развиваться, расширять визуальные границы и приобретать новые формы выражения.

Литература

1. Бекмуратов А. Б. Тематический анализ бытия казахского традиционного прикладного искусства в исследованиях ученых Казахстана / А. Б. Бекмуратов, М. Сабит. – Текст : электронный // Эл-Фараби. – Алматы, 2024 – № 1 (85). – С. 96-108. – DOI: <https://doi.org/10.48010/2024.1/1999-5911.08>. – URL: <https://alfarabijournal.org/index.php/journal/article/download/902/254/3673> (дата обращения: 03.11.2025).

2. Шкляева С. А. Национальное мироощущение в образах авторских гобеленов художников Алматы (1991-2016) / С. а. Шкляева. – Текст : электронный // Декоративно-прикладное искусство: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития : сборник материалов международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 13–15 октября 2016 г. – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет, 2016. – С. 19-33. – URL: https://ural-tr-decor.blogspot.com/2016/11/blog-post_2.html?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera&m=1 (дата обращения: 02.11.2025).

3. Тохтабаева Ш. Ж. Особенности тканых изделий казахов их пространственные аналоги / Ш. Ж. Тохтабаева. – Текст : непосредственный // Вестник КазНУ им. аль-Фараби, серия историческая. – Алматы, – 2000. – № 4. (19). – С. 120-126.

4. Муканов М. Сакральное-мифологические аспекты художественного образа всадника и его коня в искусстве современного казахского гобелена / М. Муканов. – Текст : электронный // Материалы конференции «Декоративно-прикладное искусство: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития» (13–15 октября 2016 г.) / Уральский государственный архитектурно-художественный университет. – Екатеринбург : УрГАХУ, 2016. – URL: https://ural-tr-decor.blogspot.com/2016/11/blog-post_2.html (дата обращения: 05.11.2025).

5. Сураганов С. К. Некоторые аспекты декоративно-прикладного искусства в этнокультурном наследии казахов / С. К. Сураганов. – Текст : непосредственный // Саясат. – Алматы, 2000. – № 2-3. – С. 8-11.

References

1. Bekmuratov A. B. Tematicheskij analiz by`tiya kazaxskogo tradicionnogo prikladnogo iskusstva v issledovaniyax ucheny`x Kazaxstana / A. B. Bekmuratov, M. Sabit. – Tekst : e`lektronny`j // Əl-Farabi. – Almaty`, 2024 – № 1 (85). – S. 96-108. – DOI: <https://doi.org/10.48010/2024.1/1999-5911.08>. – URL: <https://alfarabijournal.org/index.php/journal/article/download/902/254/3673> (data obrashheniya: 03.11.2025).
2. Shklyayeva S. A. Nacional`noe mirooshhushhenie v obrazax avtorskix gobelenov xudozhnikov Almaty` (1991-2016) / S. a. Shklyayeva. – Tekst : e`lektronny`j // Dekorativno-prikladnoe iskusstvo: istoricheskij opy`t, sovremennoe sostoyanie, perspektivy` razvitiya : sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Ekaterinburg, 13–15 oktyabrya 2016 g. – Ekaterinburg: Ural`skij gosudarstvenny`j arhitekturno-xudozhestvenny`j universitet, 2016. – S. 19-33. – URL: https://ural-tr-decor.blogspot.com/2016/11/blog-post_2.html?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera&m=1 (data obrashheniya: 02.11.2025).
3. Toxtabaeva Sh. Zh. Osobennosti tkany`x izdelij kazaxov ix prostranstvenny`e analogi / Sh. Zh. Toxtabaeva. – Tekst : neposredstvenny`j // Vestnik KazNU im. al`-Farabi, seriya istoricheskaya. – Almaty`, – 2000. – № 4. (19). – S. 120-126.
4. Mukanov M. Sakral`no-mifologicheskie aspekty` xudozhestvennogo obraza vsadnika i ego konya v iskusstve sovremennogo kazaxskogo gobelena / M. Mukanov. – Tekst : e`lektronny`j // Materialy` konferencii «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo: istoricheskij opy`t, sovremennoe sostoyanie, perspektivy` razvitiya» (13–15 oktyabrya 2016 g.) / Ural`skij gosudarstvenny`j arhitekturno-xudozhestvenny`j universitet. – Ekaterinburg : UrGAXU, 2016. – URL: https://ural-tr-decor.blogspot.com/2016/11/blog-post_2.html (data obrashheniya: 05.11.2025).
5. Suraganov S. K. Nekotory`e aspekty` dekorativno-prikladnogo iskusstva v e`tnokul`turnom nasledii kazaxov / S. K. Suraganov. – Tekst : neposredstvenny`j // Sayasat. – Almaty`, 2000. – № 2-3. – S. 8-11.

УДК: 7.048.1

Amirgazin K.Zh., doctor of pedagogical sciences, professor of the Siberian institute of traditional applied arts – branch of the Russian university of traditional art crafts, Omsk city, Kuvsneva str., 67. 644001, Russia, e-mail: kz_ohpk@mail.ru

Kisselyova T.A., candidate of architecture, associate professor, International University of Astana, 010000, Republic of Kazakhstan, Astana, Kabanbay batyr str., 8; e-mail: archi_tak@mail.ru

Akimzhanova B.R., master's student, International University of Astana, 010000, Republic of Kazakhstan, Astana, Kabanbay batyr str., 8; e-mail: tezeexqel@gmail.com

Traditional Kazakh textile fabrics: artistic-technological and ethno-cultural aspects of weaving and felting

Abstract. The article analyzes textile products made from felt and woven fabrics as one of the significant directions of Kazakh decorative and applied art, which was formed based on centuries-old traditions and has received new development in the modern artistic space. The historical path of the formation of felting and weaving skills, their deep roots in the nomadic culture of the Kazakhs, as well as the influence of traditional technologies on the formation of a unique national school of textile art, are traced. Special attention is paid to the relationship between felt products and flat-woven fabrics with Kazakh weaving practices, ornamental canons, and the peculiarities of symbolic language. Modern trends in artistic synthesis are considered, within which masters combine ancient techniques - felting, mosaic technique, applique, woven interlacing - with innovative materials, author's compositions, and current design solutions.

Keywords: traditional culture, folk applied arts, continuity, design, carpets, knots.

The research topic is determined by the analysis of interaction between traditions and innovations in Kazakh decorative and applied arts, fitting into the context of state programs and resonating with their goals aimed at spiritual unity and cultural revival, which highlights the high significance of the chosen research direction.

Objective of the study: investigation of techniques and development of felt products as well as woven fabrics within the framework of Kazakh decorative and applied art, tracing their evolution from traditional forms to contemporary artistic solutions.

Research objectives:

- analyze the formation process of decorative and applied arts using examples of Kazakh tapestries and felt products, identifying its historical and cultural features;
- study the variety of forms and types of textile panels, their artistic characteristics;

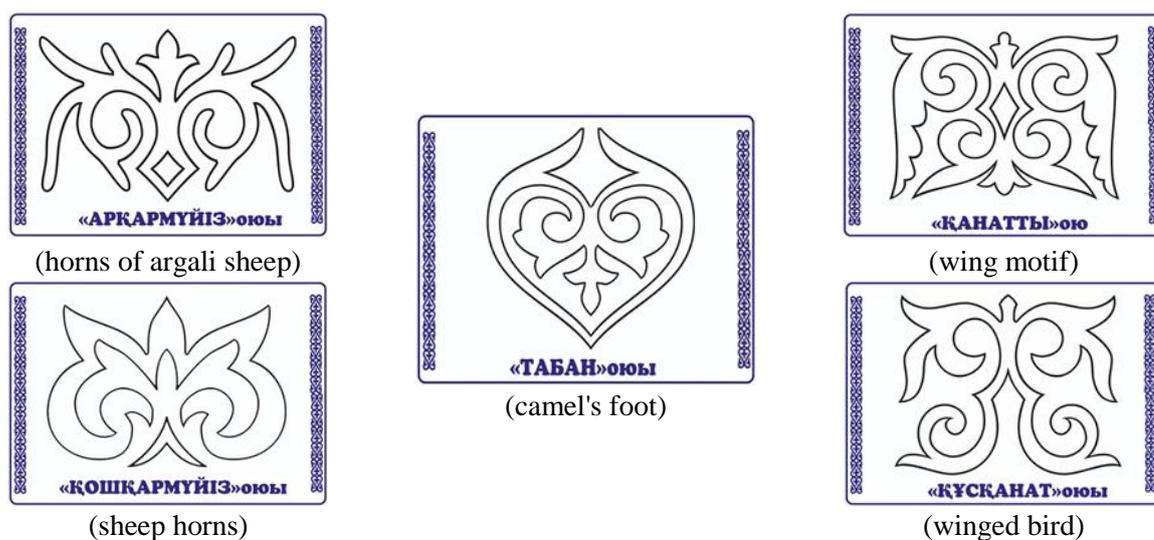
- conduct a comparative analysis of tapestry execution techniques and traditional Kazakh woven carpets, revealing common and specific traits of artistic implementation.

Kazakhstan is renowned for the richness and diversity of its national decorative and applied arts. Over centuries, it has served not only utilitarian purposes but also expressed aesthetic ideals of the people, their worldview, attitude towards nature and traditions. Each item created by craftsmen represents a living part of culture that was carefully passed down through generations. The Kazakh people continue to honor these traditions: Kazakh carpets, felt products, jewelry, woodcarving and leatherwork remain integral parts of their national identity.

It should be noted that recently in Astana – the capital city of Republic of Kazakhstan – an exhibition took place where sculptures, tapestries and various felt works were presented.

Particular attention was drawn to tapestries, one of the most expressive forms of artistic textiles. Although historically their origin is attributed to European tradition, in Kazakh art, tapestry largely resembles weaving techniques and artistic objectives found in traditional Kazakh rugs such as *tykti kilem* and *takyr kilem*. There exists technological kinship between them: both are produced on looms, requiring complex work with color, texture, and pattern rhythm. Authors employ similar principles of thread interlacing, achieving durability, ornamentation, and expressiveness of the fabric.

Tykti kilem – a pile carpet is one of the most labor-intensive types of rug-making. Its distinctive feature lies in each tuft being hand-knotted individually. Artisans stretch a dense foundation made of wool or cotton threads, then use dyed wool yarn to tie thousands of knots onto the warp threads, creating intricate patterns: *muyiz oyu* (animal horn designs), *taban* (animal hoof motifs), *kanat* (bird wing patterns) and many others (Figures 1-5⁶¹).

Figs. 1-5. Types of national ornaments on pile carpets

⁶¹ Figs. 1-5. Telegram: View @tarbiesiler. – URL: <https://t.me/tarbiesiler/174700?single> (Date accessed: October 11, 2025).

Creating such a carpet takes weeks, sometimes even months. The colors used are selected meticulously, often those with symbolic meanings: red signifies life and fire, blue represents the sky, white stands for purity. A tykti kilem was considered a sign of prosperity and an essential part of a bride's dowry, serving simultaneously as decoration for the yurt and a symbol of family wealth [1].

Fig. 6. Takyr kilem

Takyr kilem – this is a flat textile product executed in the technique of smooth, dense interweaving. Unlike *tykti kilem*, where the ornament is formed using loops fixed by knotting, in *takyr kilem* the interweave consists solely of multicolored warp and weft threads. (Fig. 6⁶²). The name “*takyr*” directly indicates the characteristic of this type of carpet: *takyr* means “smooth, even, without pile”.

Despite their similarities, differences between carpets and tapestries manifest primarily in their artistic distinctiveness and practicality. Carpets traditionally fulfilled functional roles in everyday life, providing insulation and decoration for living spaces, whereas tapestries focus more on visual representation and storytelling. They have come to be regarded as independent works of art, reflecting the author's worldview, individual style and creative stance [2].

Fig. 7. Tekemet

Additionally, there is a difference in compositional structure: tapestries tend toward narrative expression, symbolic imagery and integration of ornamentation with artistic intent, while traditional carpets typically adhere to strict ornamental systems based on centuries-old canons [3]. Nevertheless, both forms of textile demonstrate close ties to ethnic culture, nature and spiritual beliefs of the Kazakh people.

Tekemet is one of the oldest types of Kazakh felt carpets. It was made from sheep's wool, which was washed, cleaned, combed and laid out evenly. Then, the wool was moistened with hot water, rolled up and tightly wrapped. During the

⁶² Fig. 6. Kazakh pile and non-pile carpet weaving // Craftsmen database of Kazakhstan: [website]. – URL: <https://artandcrafts.cultural.kz/ru/poster/kovrotkachestvo> (Date accessed: October 29, 2025).

friction process, the fibers interlocked, forming a dense and durable felt material. (Fig. 7⁶³).

What gave tekemets their unique beauty were mosaic-like ornaments. Different-colored wool was arranged over the base layer, creating patterns that symbolized harmony, protection and prosperity. After felting, these ornaments became an integrated part of the carpet, like stories woven into it. Tekemets weren't just decorative items; they protected homes from cold weather and could serve as floor coverings. They came in different sizes and color schemes depending on their intended purpose [4].

In modern times, despite rapid technological advancements and new design trends, Kazakhs still cherish their traditional craftsmanship. Folk artists create carpets and souvenirs inspired by ancient forms yet reinterpreted in contemporary ways. Traditional national ornaments find application in architecture, fashion, interior design, constantly reminding us about the deep layers of cultural heritage.

Long before factories producing yarns and synthetic dyes existed, ancestors created everything manually: spinning wool themselves, dyeing it with natural pigments derived from plants, roots and tree bark, weaving cloth and producing felt items. Every stage required patience, skill and profound knowledge of materials – from selecting wool to precise matching of colors and patterns. This effort transformed every piece into a unique work of art filled with warmth and transmitted folklore across generations [5].

Today, many talented Kazakh masters work in the techniques of tapestry and feltmaking, including Kurasbek Tynybekov, Batima Zaurbekova, Saule and Alibay Bapanovs, Raushan Bazarbayeva, among others.

Modern unique artworks are now created using ready-made materials, retaining their expressiveness, aesthetic value and cultural meaning. Bright Turkic motifs can be seen in the works of Gul'shat Dzhurayeva (pseudonym – Dzhur), a famous Kazakh artist. Her creations, especially her tapestries, stand out due to diverse themes and stylistic approaches. She explores varied subjects and artistic methods, ensuring uniqueness in each artwork. However, critics note that she hasn't fully developed a consistent personal style. Despite this, the range of topics and experiments with form reflect her search for self-expression within Kazakh textile art.

The work titled "Sunset" evokes Mark Rothko's artistry in terms of expressiveness; expansive fields of color, subtle transitions of hues and intense chromatic atmosphere generate a profound emotional impact (Fig. 14⁶⁴).

⁶³ Fig. 7. Felt processing art (felt making) // Craftsmen database of Kazakhstan: [website]. – URL: <https://artandcrafts.cultural.kz/ru/poster/yuvelirnoe-iskusstvo-i-metalloplastika> (Date accessed: October 29, 2025).

⁶⁴ Figs. 14-19. Photos of tapestries by artist Gul'shat Dzhur.

In the tapestries "Bayterek" (Fig. 15), "Winds of steppes" and "Awakening of Spring" (Fig. 17), the following types of weaves can be observed: plain weave (Fig. 8⁶⁵), braid stitch "kosichka" (Fig. 9⁶⁶), twill weave (Fig. 10⁶⁷), «cut pile» (Fig. 11⁶⁸), «Egyptian weave» (Fig. 12⁶⁹), «sumac weave» (Fig. 13⁷⁰).

Types of knots and interlaces in pile carpets

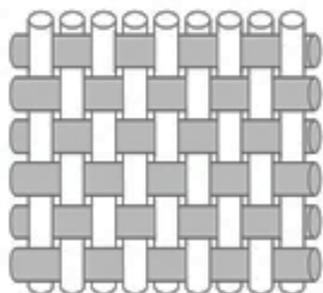

Fig. 8. Plain weave

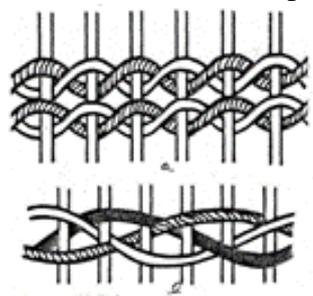

Fig. 9. Braid stitch "kosichka"

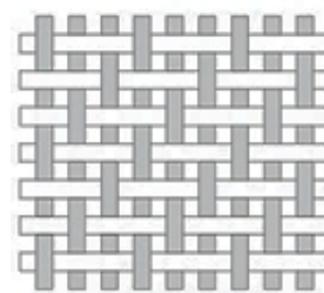

Fig. 10. Twill weave

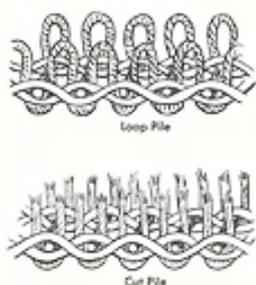

Fig. 11. «Cut pile»

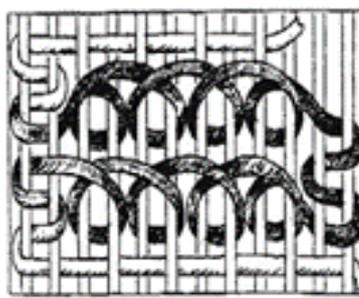

Fig. 12. «Egyptian weave»

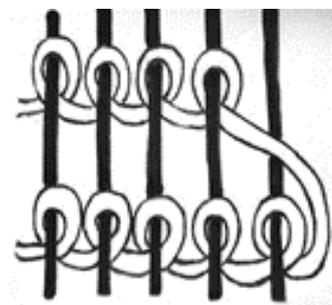

Fig. 13. «Sumac weave»

⁶⁵ Fig. 8. 7 Weave Patterns to Know - Twill, Basketweave, Satin, and More. – URL: <https://i.pinimg.com/1200x/b4/0e/b6/b40eb63f277ccba87ea4867a76d83939.jpg> (Date accessed: October 20, 2025).

⁶⁶ Fig. 9. URL: <https://i.pinimg.com/736x/16/ef/fd/16effd53ff1913e526b0277fbc5f7169.jpg> (Date accessed: October 20, 2025).

⁶⁷ Fig. 10. URL: <https://i.pinimg.com/736x/d7/7b/fd/d77bfd40749458b2286d899a2611b45b.jpg> (Date accessed: October 20, 2025).

⁶⁸ Fig. 11. Marie-Thérèse Wischnewski. Woven pile fabrics: sixty-eighth post from the series "Art resources." – URL: <https://i.pinimg.com/1200x/b9/92/c6/b992c6b9bb6f0a0943f5910f5a739bac.jpg> (Date accessed: October 20, 2025)

⁶⁹ Fig. 12. – Designer handmade carpets in interior design // Instylewood : website. – URL: <https://telarian.ru/?r=carpet-weaving&id=31.jpg> (Date accessed: October 20, 2025).

⁷⁰ Fig. 13. – URL: <https://adya65.livejournal.com/82873.html> (Date accessed: October 20, 2025).

Fig. 14. Gul'shat Dzhur.
Tapestry "Sunset". 2010

Fig. 15. Gul'shat Dzhur.
Tapestry "Bayterek". 2008

Fig. 16. Gul'shat Dzhur.
Tapestry "The floating caravan". 2008

Fig. 17. Gul'shat Dzhur. Tapestry
"Awakening of spring". 2004 г.

Gulshat Dzhur's felt works are distinguished by extraordinary delicacy and exquisite craftsmanship. In her creations, she uses combined materials – fine muslin, lightweight fabric layers, natural wool mixed with viscose (Fig. 18). This combination gives the canvases a multi-layered effect, plasticity and lively texture. Additionally, the artist actively employs three-dimensional inserts, creating relief elements that enrich the composition, enhance visual depth and transform each work into a unique textile object (Fig. 19).

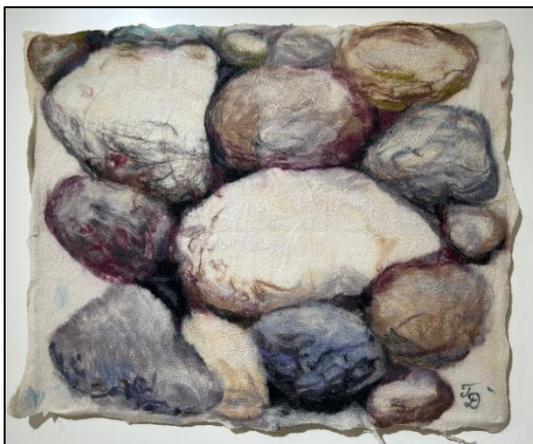

Fig. 18. Gul'shat Dzhur. Panel "Stones".
2023. Wool, felt

Fig. 19. Gul'shat Dzhur.
Tapestry "Birth". 2016.
Wool, felt

Studying the historical development of this type of traditional applied art allows us to speak about continuity in artistic forms and traditional technologies, considering felting and weaving as the basis for shaping the national school of textile art.

Contemporary masters, including new-generation artists, creatively reinterpret the legacy of their ancestors, combining classical materials and techniques with modern artistic approaches. This enables Kazakh textile art to evolve, expand its visual boundaries and acquire new forms of expression.

References

1. Bekmuratov A. B. Tematicheskij analiz by`tiya kazaxskogo tradicionnogo prikladnogo iskusstva v issledovaniyax ucheny`x Kazaxstana / A. B. Bekmuratov, M. Sabit. – Tekst : e`lektronny`j // Əl-Farabi. – Almaty`, 2024 – № 1 (85). – S. 96-108. – DOI: <https://doi.org/10.48010/2024.1/1999-5911.08>. – URL: <https://alfarabijournal.org/index.php/journal/article/download/902/254/3673> (data obrashheniya: 03.11.2025).

2. Shklyayeva S. A. Nacional`noe mirooshhushhenie v obrazax avtorskix gobelenov xudozhnikov Almaty` (1991-2016) / S. a. Shklyayeva. – Tekst : e`lektronny`j // Dekorativno-prikladnoe iskusstvo: istoricheskij opy`t, sovremennoe sostoyanie, perspektivy` razvitiya : sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Ekaterinburg, 13–15 oktyabrya 2016 g. – Ekaterinburg: Ural`skij gosudarstvenny`j arxitekturno-xudozhestvenny`j universitet, 2016. – S. 19-33. – URL: https://ural-tr-decor.blogspot.com/2016/11/blog-post_2.html?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera&m=1 (data obrashheniya: 02.11.2025).

3. Toxtabaeva Sh. Zh. Osobennosti tkany`x izdelij kazaxov ix prostranstvenny`e analogi / Sh. Zh. Toxtabaeva. – Tekst : neposredstvenny`j // Vestnik KazNU im. al`-Farabi, seriya istoricheskaya. – Almaty`, – 2000. – № 4. (19). – S. 120-126.

4. Mukanov M. Sakral`no-mifologicheskie aspekty` xudozhestvennogo obraza vsadnika i ego konya v iskusstve sovremennogo kazaxskogo gobelena / M. Mukanov. – Tekst : e`lektronny`j // Materialy` konferencii «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo: istoricheskij opy`t, sovremennoe sostoyanie, perspektivy` razvitiya» (13–15 oktyabrya 2016 g.) / Ural`skij gosudarstvenny`j arxitekturno-xudozhestvenny`j universitet. – Ekaterinburg : UrGAXU, 2016. – URL: https://ural-tr-decor.blogspot.com/2016/11/blog-post_2.html (data obrashheniya: 05.11.2025).

5. Suraganov S. K. Nekotory`e aspekty` dekorativno-prikladnogo iskusstva v e`tnokul`turnom nasledii kazaxov / S. K. Suraganov. – Tekst : neposredstvenny`j // Sayasat. – Almaty`, 2000. – № 2-3. – S. 8-11.

Семенова Е.И., кандидат педагогических наук, 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

Seменовa E.I., candidate of pedagogical sciences, director of the Siberian institute of traditional applied arts – branch of the Russian university of traditional art crafts, 644045 Omsk, M. Nikiforova St., 5; e-mail: elena-andreenko@mail.ru

Медиакурс «Диалоги с искусством» как инновационный инструмент формирования профессиональных компетенций будущих художников традиционных художественных промыслов в цифровой образовательной среде
The media course «Dialogues with art» as an innovative tool for developing professional competencies of future artists in traditional art crafts within a digital educational environment

Аннотация. В статье рассматриваются особенности и потенциал медиакурса «Диалоги с искусством» как современного интерактивного образовательного средства для изучения истории искусств. Анализируются его ключевые характеристики – мультимедийность, интерактивность, вариативность и доступность – и их роль в реализации дидактических принципов наглядности, адаптивности и деятельностного подхода. Подчеркивается значимость использования цифровых технологий для повышения мотивации обучающихся, стимулирования творческого мышления и формирования профессиональных компетенций будущих художников традиционных художественных промыслов. В статье обосновывается необходимость интеграции подобных средств в образовательную практику для повышения качества обучения и адаптации к вызовам информационной эпохи.

Ключевые слова: профессиональное образование, традиционные художественные промыслы, история искусств, медиакурс, интерактивные задания, художественные средства выразительности, мультимедийные технологии, профессиональные компетенции, нелинейная навигация
ключевые слова: цифровизация образования, образовательные модули, творческие проекты.

Abstract. The article examines the features and potential of the media course «Dialogues with art» as a modern interactive educational tool for studying the history of art. Its key characteristics are analyzed - multimedia, interactivity, variability and accessibility – and their role in the implementation of the didactic principles of clarity, adaptability and activity-based approach. The importance of using digital technologies to increase students' motivation, stimulate creative thinking and develop professional competencies of future artists of traditional arts and crafts is emphasized. The article substantiates the need to integrate such tools

into educational practice to improve the quality of education and adapt to the challenges of the information age.

Keywords: professional education, traditional art crafts, art history, media course, interactive tasks, artistic means of expression, multimedia technologies, professional competencies, non-linear navigation keywords: digitalization of education, educational modules, creative projects.

В условиях современной информационной эпохи цифровизация охватывает все сферы человеческой деятельности, в том числе образование и профессиональную подготовку. Развитие технологий предоставляет новые возможности для расширения образовательных горизонтов, повышения эффективности самостоятельного поиска информации и формирования навыков критического мышления. Особое значение приобретает концепция непрерывного обучения (life-long learning), которая предполагает постоянное развитие компетенций на протяжении всей жизни, а также индивидуализацию образовательных траекторий с использованием передовых технологий обучения (advanced-learning-technologies) [4, с. 109]. В связи с этим актуальной становится разработка интерактивных образовательных средств, способных обеспечить более глубокое освоение учебного материала.

Реальность детерминировала резкое усиление роли интерактивных компонентов образовательной деятельности и обусловила необходимость разработки интерактивного медиакурса «Диалоги с искусством». Медиакурс – комплекс интерактивных учебных, тестовых и творческих заданий, виртуальных образовательных путешествий в музейном и городском пространствах, направленных на углубленное освоение содержания истории искусств [5]. Его доминантой является организация взаимодействия, непосредственного диалога с объектами культурного наследия, создание комфортной насыщенной развивающей среды, способствующей формированию опыта создания собственных текстов культуры и их обоснованию.

Медиакурс «Диалоги с искусством» – мультимедийный инструмент, разработанный как вспомогательное интерактивное средство изучения истории искусств и повышения эффективности исследовательской деятельности обучающихся. Создание медиакурса «Диалоги с искусством» обусловлено, с одной стороны, необходимостью разработки современного методического сопровождения обучения истории искусств и регионального компонента, адекватных целям и задачам образовательной деятельности, с другой – стратегией развития образования, которая определяет цифровизацию и создание цифровой образовательной среды как приоритетный ресурс, декларируя усиление роли и влияния интерактивных компонентов в образовательном процессе. Разработка медиакурса, ориентированного на использование цифровых технологий и геймификацию, становится необходимой составляющей успешной адаптации образовательного процесса к требованиям информационной эпохи [1].

Развитие цифровой образовательной среды инициирует разработку инновационных инструментов. Таким компонентом является медиакурс «Диалоги с искусством». При его создании автор опирался на характеристики и свойства интерактивного медиакурса, сформулированные и раскрытые в статье «Медиакурс "Искусство быть зрителем": проблемы и перспективы проектирования современного учебника» [2, с. 153]:

- «открытая система, которую можно модифицировать, имплантируя новые содержательные блоки и интерактивные ресурсы, расширяя педагогический инструментарий, позволяющая получать и выполнять задания с любого устройства;

- гибкая и мобильная система, дающая преподавателю возможность комбинировать из блоков медиакурса свой собственный модульный или обзорный курс в необходимой последовательности, позволяет проектировать индивидуальные образовательные сценарии;

- полисенсорная система, способная обеспечить интеграцию аудиальных и визуальных каналов;

- полифункциональная система, позволяющая не только предоставлять базовые информационные компоненты, но и фонды оценочных средств, оперативно реализовать обратную связь, проверку и самопроверку заданий».

Данные характеристики были адаптированы применительно к разработке содержания медиакурса «Диалоги с искусством».

Цель медиакурса «Диалоги с искусством» – создание интерактивного универсального инструментария для работы в современной цифровой образовательной развивающей среде, способствующей формированию навыков анализа и интерпретации культурных явлений, а также развитию способности к созданию собственных текстов культуры и их обоснованию [6].

Логика построения медиакурса не повторяет историко-хронологический принцип изучения истории искусств. Содержание строится вокруг системообразующих профессионально значимых категорий, терминов и понятий (линия, цвет, форма, композиция, фактура и текстура, декоративность, ритм, условность, пространство, перспектива), которые служат фундаментом как для отбора учебного материала, так и для его анализа, интерпретации произведений искусства, создания художественного образа.

Каждое из понятий выступает стержнем структурирования содержания тематического модуля с заданиями. Их выполнение предполагает, что обучающиеся используют уже освоенное многообразие мирового изобразительного, декоративно-прикладного и традиционного искусства от древности до современности. Произведения искусства являются своеобразным «строительным материалом», исследуя и анализируя который, проводя сопоставительное и искусствоведческое сравнение, обучающиеся на новом более глубоком уровне осознают сущность профессионально полезных понятий, возможность их практического применения в собственных творческих работах.

Медиакурс – это комплекс интерактивных учебных, тестовых и творческих заданий, виртуальных образовательных путешествий в музейном и городском пространствах, направленных на углубленное освоение содержания не только истории искусств – потенциал его может быть использован при освоении истории традиционного прикладного искусства и других профессиональных дисциплин.

Медиакурс включает: иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, высококачественные изображения произведений художественной культуры; задания, образовательные виртуальные путешествия. Но самое важное, что он снабжен интерактивными инструментами, с помощью которых каждый обучающийся получает возможность проделывать творческие опыты, эксперименты с линией, цветом, формой, создавать собственные творческие проекты, используя интерактивные ресурсы.

В то же время медиакурс позволяет не просто репрезентировать полученные проекты и творческие эссе, но и организовать их обсуждение. Для этого используется ресурс «Галерея», в которой все участники могут выставлять работы и обсуждать их на «Форуме».

Одна из важнейших особенностей медиакурса – свободная нелинейная навигация. Это означает, что преподаватель не ставит задачей последовательное освоение десяти тематических модулей, а позиционирует каждый из них как инструмент, использующийся для освоения любого блока истории искусств или регионального компонента. В зависимости от конкретной образовательной задачи, которую решает преподаватель на занятии, он может использовать сам или предложить обучающимся воспользоваться любым из десяти модулей и любым интерактивным инструментом медиакурса.

На рисунке 1⁷¹ графически, в качестве модельного примера, представлены темы истории искусств и регионального компонента учебной практики, при работе с которыми могут быть использованы ресурсы модуля «Цвет в искусстве» медиакурса «Диалоги с искусством». Задания каждого из 10 модулей синхронизированы с содержанием обучения истории искусств, т.е. для каждого отобраны соответствующие темы, которые позволяют наиболее ярко и отчетливо показать своеобразие конкретного средства художественной выразительности на примере произведений искусства разных эпох.

Таким образом, свободная навигация медиакурса позволяет создавать «дорожную карту» изучения содержания истории искусств. Нелинейная навигация освоения модулей может быть экстраполирована и на использование медиакурса при освоении других профессиональных и общегуманитарных дисциплин, обеспечивая возможность проектирования индивидуальных образовательных сценариев.

Каждое средство художественной выразительности структурирует содержание тематического модуля, определяет сущность и формы заданий. Их

⁷¹ Рис. 1-9. Фото автора статьи.

выполнение предполагает исследование широкого спектра произведений искусства: от древности до современности.

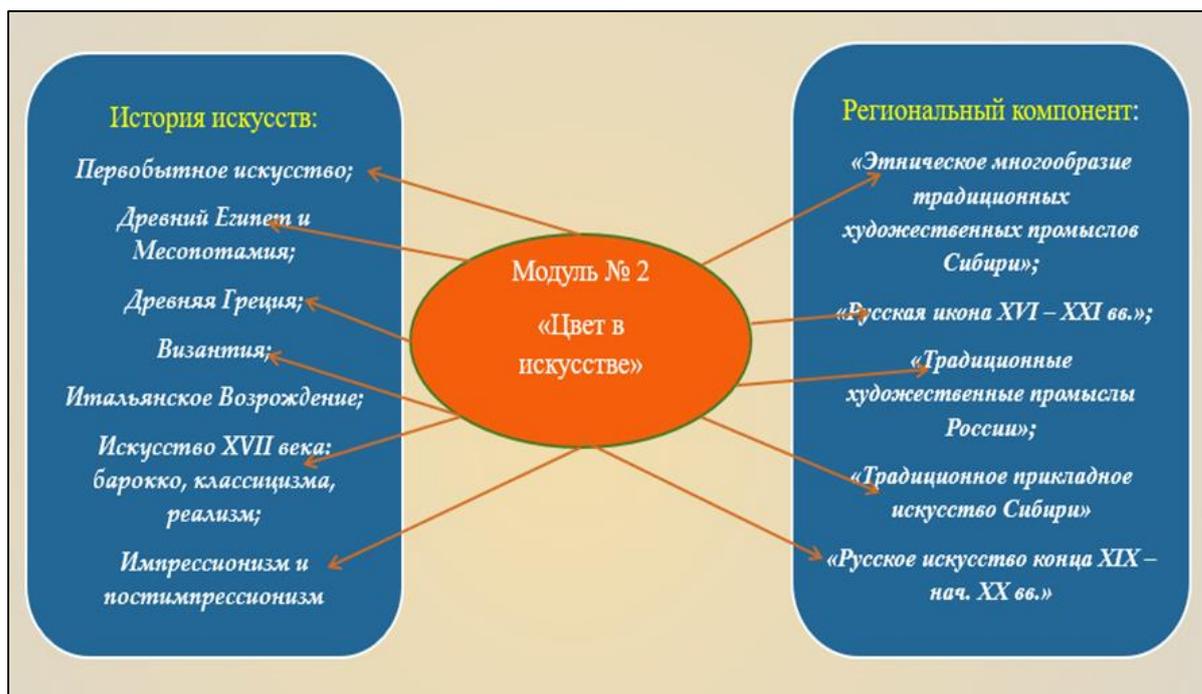

Рис. 1. Взаимосвязь содержания модуля «Цвет в искусстве» с историей искусств и региональным компонентом

Содержание всех модулей медиакурса разворачивается по трем смысловым векторам, которые дают возможность понять роль и значение каждого средства выразительности для создания художественного образа. Раскроем структуру модулей и формы работы с интерактивными инструментами на примере модуля «Линия в искусстве».

«Точкой роста» является ключевая проблема, вокруг которой структурируется содержание – «Роль линии в создании художественного образа». Обучающимся предлагается поразмышлять над системообразующими вопросами: что может выразить и изображать линия? Что может подразумевать линия? Линия – герой произведения. Скриншоты экрана позволяют проследить алгоритм выполнения заданий модуля «Линия в искусстве».

На рисунке 2 представлена титульная страница модуля «Линия в искусстве», на которой обозначена ключевая проблема, системообразующие вопросы и площадки для обсуждения результатов творческих проектов «Галерея» и «Форум», которыми может воспользоваться обучающийся.

При работе над первым вопросом «Что может выразить и изображать линия?» обучающимся предлагается начать исследование с просмотра видеосюжета «Что такое линия? Линия – это точка, которая пошла погулять» (2,5 минуты). После этого привести примеры, демонстрирующие применение линии в повседневной жизни, размещая ответы в специальном окне «Ваш ответ» (рис. 3).

Следующий этап – экспериментальная работа, целью которой является исследование художественных особенностей линий разной толщины, цвета и конфигурации, определение особенностей образа, создаваемого разными линиями. Эксперимент выполняется с помощью графического редактора Paint, позволяющего создавать на экране композиции из различных по цвету, толщине, конфигурации линий. Результаты эксперимента размещаются в инструменте «Галерея» и доступны для обсуждения всем участникам исследовательской работы на «Форуме».

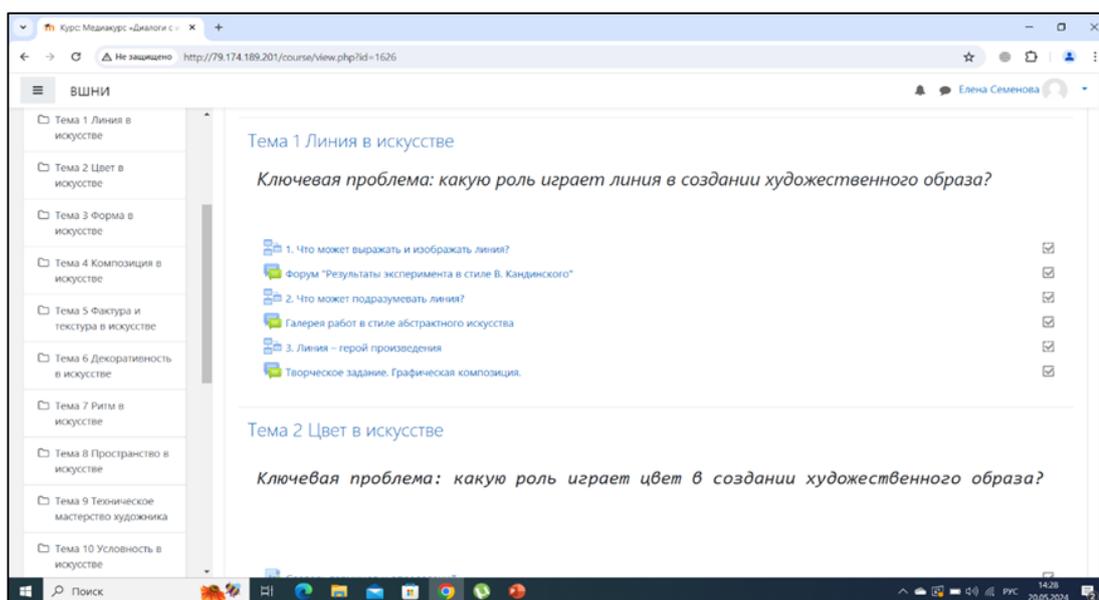

Рис. 2. Скриншот экрана с титульной страницей модуля «Линия в искусстве»

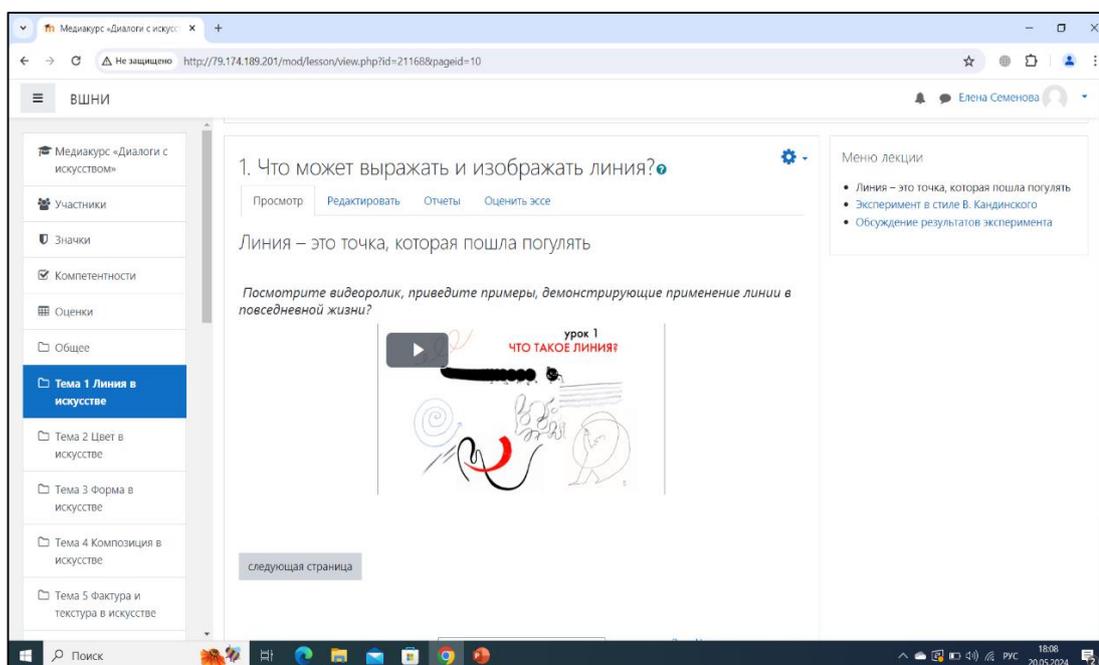

Рис. 3. Скриншот экрана. Работа с видеофрагментом

Следующий этап – экспериментальная работа, целью которой является исследование художественных особенностей линий разной толщины, цвета и

конфигурации, определения особенностей образа, создаваемого разными линиями. Эксперимент выполняется с помощью графического редактора Paint, позволяющего создавать на экране композиции с использованием всего многообразия линий.

Выполнение заданий позволяет освоить различные техники рисования с использованием интерактивных инструментов, а также понять, каким образом линии могут быть использованы для выражения различных эмоций, передачи фактуры и текстуры, создания эффекта тиснения, создания контраста. Обсуждение результатов эксперимента на «Форуме» позволяет делиться впечатлениями, идеями и наблюдениями, а также возможными возникающими затруднениями и получить обратную связь от преподавателя.

Следующее задание предполагает работу с античной скульптурой. Предлагается посмотреть видеосюжет «Лаокоон и его сыновья» и обсудить основные элементы композиции скульптуры: описать позы и выражение лиц персонажей и то, как они взаимодействуют между собой. Ответы разместить в специальном окне «Ваш ответ».

Второй этап работы со скульптурой – расширение опыта визуальной коммуникации: анализ и сравнение художественных средств скульптуры. Обучающимся предлагается описать свои впечатления, используя опорные вопросы: попробуйте сформулировать, какую роль в создании эмоционального впечатления играет линия? Какие именно фрагменты произведения помогают вам это понять? Какие типы линий преобладают? Как они используются для создания формы и размера? Каким образом изгибы линии в скульптуре передают драматизм событий? Разместить ответы обучающиеся могут в специальном окне «Ваш ответ».

Анализ поз и выражений лиц персонажей помогает обучающимся замечать мельчайшие детали, влияющие на общее восприятие произведения. Рассматривая эмоциональные состояния героев, они развивают умение интерпретировать и передавать эмоции с помощью визуальных средств. Понимание того, как изгибы линий в скульптуре создают драматизм, способствует осознанию того, как линии передают движения и чувства. Исследование различных типов линий, используемых для формирования формы и размера, помогает понять технику создания скульптуры и общую художественную композицию. Обучающиеся учатся видеть, каким образом отдельные элементы произведения искусства воздействуют на эмоциональное восприятие и каким образом художники достигают этого эффекта.

Второй системообразующий вопрос модуля «Что может подразумевать линия?» предполагает работу с произведениями: К. Хокусаи «Большая волна в Канагаве», первобытное нефигуративное искусство, Дж. Поллок композиция «№ 5», Р. Лихтенштейн «В машине» (рис. 4, 5).

Первое задание предполагает анализ технических приемов создания линий в произведении «Большая волна в Канагаве». Обучающимся предлагается исследовать технические приемы создания линий и определить их характеристики, передающие ощущение движения. Ответить на вопросы:

как линии воздействуют на восприятие произведения? Какие эмоции и чувства вызывает гравюра? Ответы размещаются в специальном окне «Ваш ответ».

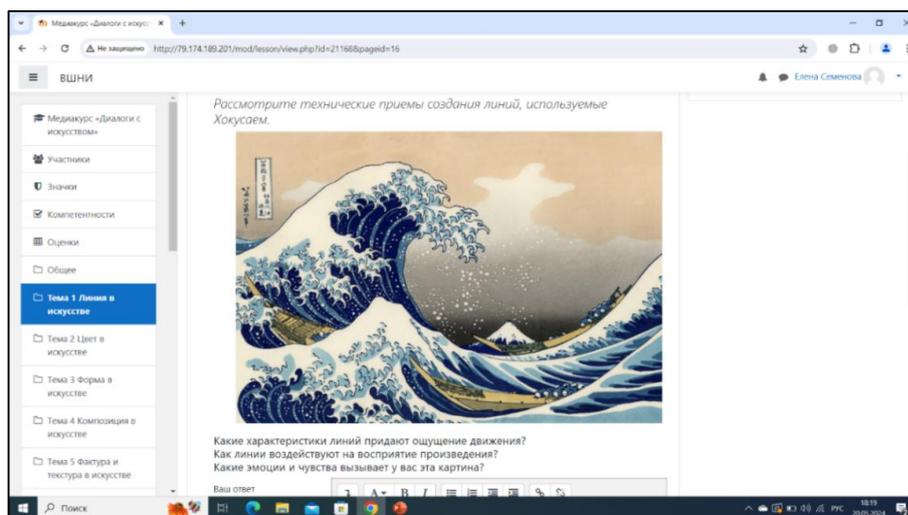

Рис. 4. Скриншот экрана. Работа с произведениями

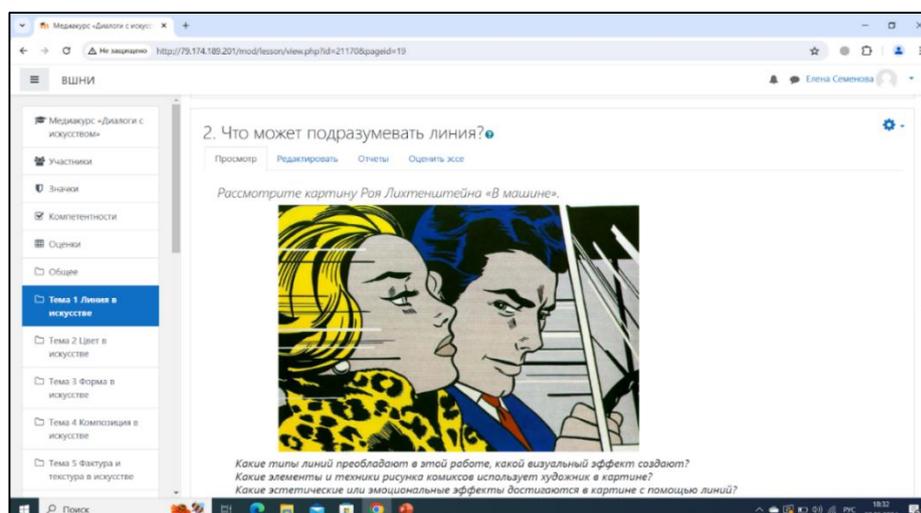

Рис. 5. Скриншот экрана. Работа с произведениями

Изучение линии как выразительного средства в различных произведениях искусства, от первобытного до современного, позволяет:

- анализировать технические приемы создания линий и выявлять их характеристики, которые влияют на восприятие произведения;
- исследовать символическое значение линий на примере первобытного нефигуративного искусства и меандровых рисунков, выявляя их связь с древними верованиями и обычаями;
- сравнивать произведения современных и первобытных художников, определяя сходства и различия в использовании линий и их эмоциональное воздействие на зрителя;
- разрабатывать собственные абстрактные работы, вдохновленные изученными произведениями искусства, и обмениваться мнениями и идеями с другими участниками на «Форуме».

Таким образом, работа по изучению линии – главного выразительного средства в произведениях искусства – предоставляет обучающимся возможность не только углубленного анализа и понимания искусства, но и развития собственного творческого потенциала [3].

В третьем блоке «Линия как герой произведения» обучающиеся знакомятся с концепциями линии, изложенными В. Кандинским и А. Родченко, выясняют основные различия в подходах к использованию этого выразительного средства. Анализ произведений В. Кандинского «Композиция VIII» и серии работ А. Родченко «Линизм» позволяет понять, как линии становятся центральным элементом композиции и как это влияет на восприятие произведений. Обучающиеся анализируют технические методы создания линий в работах В. Кандинского и А. Родченко, выявляют особенности мазков или композиции, способствующие уникальному визуальному эффекту. Творческое применение знаний предполагает создание с помощью графического редактора собственной линейной композиции, отражающей концепцию В. Кандинского или А. Родченко. Работы будут представлены в «Галерее», где обучающиеся смогут обмениваться мнениями и идеями (рис. 7-10).

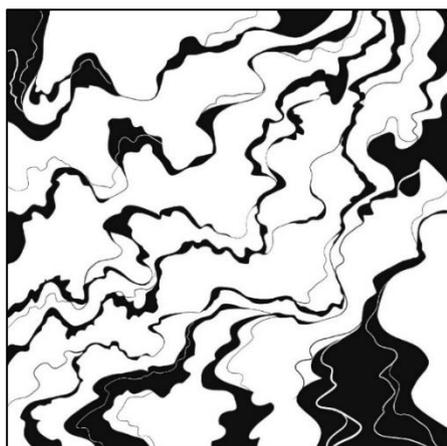

Рис. 6, 7. Галерея абстрактных композиций, выполненных студентами в графическом редакторе. Тема «Линия»

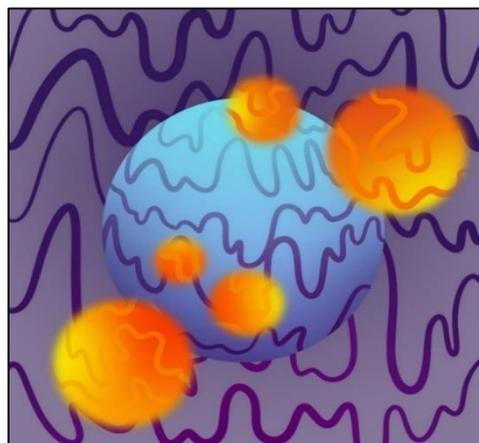

Рис. 8, 9. Галерея абстрактных композиций, выполненных студентами в графическом редакторе. Тема «Цвет»

Открытый доступ к медиакурсу является мощным ресурсом и стимулом для организации самостоятельной работы. Обучающиеся могут изучать материалы, выполнять практические задания, в т.ч. в городском и музейном пространствах, репрезентировать собственные творческие проекты и обсуждать их, готовиться к семинарам и экзаменам. Немаловажно и то, что обучающиеся получают возможность работать с высококачественными изображениями произведений искусства разных эпох, находящимися в музеях и коллекциях мира, что является неперенным условием обучения.

Для дистанционного обучения медиакурс «Диалоги с искусством» является приоритетным инструментом освоения содержания истории искусств. Система дистанционного обучения Moodle предоставляет полный доступ к учебным материалам, позволяет проводить онлайн-занятия, обсуждения и консультации. Образовательная деятельность с элементами дистанционного обучения обеспечивает гибкость и вариативность изучения содержания, позволяя делать это из любой точки с доступом к сети Интернет. Доступ к электронной информационно-образовательной среде открывает дополнительные каналы для обмена информацией и сотрудничества обучающихся и преподавателей.

Медиакурс обеспечивает индивидуальную траекторию обучения, возможность выбора скорости и глубины усвоения материала с учетом начального уровня знаний и способностей, что включает использование адаптированных тестов и заданий. Комбинация отдельных образовательных модулей при использовании материала в нужной преподавателю последовательности позволяет разрабатывать индивидуальные учебные сценарии для каждого обучающегося. Возможность вариативного использования в учебном процессе: при изучении нового материала, выполнении творческих работ и контроле освоения содержания истории искусств, при организации аудиторной и индивидуальной работы.

Таким образом, медиакурс «Диалоги с искусством» как интерактивное вспомогательное средство изучения истории искусств и исследовательской деятельности в ходе учебной практики, стимулирующий создание с помощью ИТ-технологий творческих проектов, коллективные обсуждения и дискуссии, отвечает современной стратегии цифровизации образования, открывая новые возможности нелинейного построения процесса обучения при условии активизации ресурсов цифровой образовательной среды.

Литература

1. Быстрова Н. В. Формирование медиакомпетентности студентов в системе СПО / Н.В. Быстрова, С. А. Зиновьева, Е. А. Коняева. – Текст : непосредственный // Проблемы современного педагогического образования. – Санкт-Петербург, 2023. – № 79-1. – С. 86-88. – EDN ILGKWU.

2. Ванюшкина Л. М. Медиакурс «Искусство быть зрителем»: проблемы и перспективы проектирования современного учебника / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров, И. И. Куракина. – Текст: электронный // Традиционное

прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 2. (33). – С. 40-69. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00029. – EDN FTQDJC. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-05.pdf (дата обращения: 03.10.2025).

3. Ванюшкина Л. М. Творческие задания как приоритет обучения студентов – будущих художников традиционного прикладного искусства / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров. – Текст: непосредственный // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск, 2018. – № 1 (68). – С. 213-215.

4. Никулина Т. В. Информатизация и цифровизация образования: понятия, технологии, управление / Т. В. Никулина, Е. Б. Стариченко. – Текст : непосредственный // Педагогическое образование. – Москва, 2018. – № 8. – С. 107-113. – DOI: 10.26170/po18-08-15. – EDN: ХУСВЕТ.

5. Семенова Е. И. Концептуальные основы создания обновленного содержания обучения истории искусств в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов / Е. И. Семенова. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3 (50). – С. 90-102. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-11.pdf. (дата обращения: 17.09.2025).

6. Семенова Е. И. История искусств: учебно-методический комплекс. Часть III. Рабочая программа медиакурса «Диалоги с искусством» с методическими рекомендациями 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. – 84 с. – Текст : непосредственный.

References

1. By`strova N. V. Formirovanie mediakompetetnosti studentov v sisteme SPO / N.V. By`strova, S. A. Zinov`eva, E. A. Konyaeva. – Tekst : neposredstvenny`j // Problemy` sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 79-1. – S. 86-88. – EDN ILGKWU.

2. Vanyushkina L. M. Mediakurs «Iskusstvo by`t` zritelem»: problemy` i perspektivy` proektirovaniya sovremennogo uchebnika / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov, I. I. Kurakina. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 2. (33). – S. 40-69. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00029. – EDN FTQDJC. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-05.pdf (data obrashheniya: 03.10.2025).

3. Vanyushkina L. M. Tvorcheskie zadaniya kak prioritet obucheniya studentov – budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Tekst: neposredstvenny`j // Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk, 2018. – № 1 (68). – S. 213-215.

4. Nikulina T. V. Informatizaciya i cifrovizaciya obrazovaniya: ponyatiya, texnologii, upravlenie / T. V. Nikulina, E. B. Starichenko. – Tekst :

neposredstvennyj // Pedagogicheskoe obrazovanie. – Moskva, 2018. – № 8. – S. 107-113. – DOI: 10.26170/po18-08-15. – EDN: XYCBET.

5. Semenova E. I. Konceptualny'e osnovy` sozdaniya obnovlennogo sodержaniya obucheniya istorii iskusstv v srednem professional`nom obrazovanii v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / E. I. Semenova. – Tekst: e`lektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3 (50). – S. 90-102. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-11.pdf. (data obrashheniya: 17.09.2025).

6. Semenova E. I. Istoriya iskusstv: uchebno-metodicheskij kompleks. Chast` III. Rabochaya programma mediakursa «Dialogi s iskusstvom» s metodicheskimi rekomendacijami 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. – 84 s. – Tekst : neposredstvennyj.

Semyonova E.I., candidate of pedagogical sciences, director of the Siberian institute of traditional applied arts – branch of the Russian university of traditional art crafts, 644045 Omsk, M. Nikiforova St., 5; e-mail: elena-andreenko@mail.ru

The media course “Dialogues with art” as an innovative tool for developing professional competencies of future artists in traditional art crafts within a digital educational environment

Abstract. The article examines the features and potential of the media course «Dialogues with art» as a modern interactive educational tool for studying the history of art. Its key characteristics are analyzed – multimedia, interactivity, variability and accessibility – and their role in the implementation of the didactic principles of clarity, adaptability and activity-based approach. The importance of using digital technologies to increase students' motivation, stimulate creative thinking and develop professional competencies of future artists of traditional arts and crafts is emphasized. The article substantiates the need to integrate such tools into educational practice to improve the quality of education and adapt to the challenges of the information age.

Keywords: professional education, traditional art crafts, art history, media course, interactive tasks, artistic means of expression, multimedia technologies, professional competencies, non-linear navigation keywords: digitalization of education, educational modules, creative projects.

In the context of the modern information era, digitalization is encompassing all spheres of human activity, including education and professional training. The development of technologies provides new opportunities to expand educational horizons, enhance the efficiency of independent information search and foster critical thinking skills. Particular significance is attached to the concept of lifelong learning (life-long learning), which implies continuous competence development throughout life, as well as individualized educational trajectories using advanced learning technologies (advanced-learning-technologies) [4, p. 109]. In this regard, it becomes relevant to develop interactive educational tools capable of ensuring deeper mastery of educational material.

Reality has determined a sharp increase in the role of interactive components in educational activities and necessitated the development of an interactive media course called “Dialogues with art”. A media course is a complex system consisting of interactive academic, testing and creative assignments, virtual educational journeys through museum and urban spaces aimed at deepening the understanding of art history content [5]. Its dominant feature is organizing interaction, direct dialogue with cultural heritage objects, creating a comfortable, enriched developmental environment that fosters the formation of experience in creating one’s own texts of culture and their justification.

The media course “Dialogues with art” is a multimedia tool developed as an auxiliary interactive means for studying art history and enhancing students' research activities. On the one hand, its creation was driven by the need to develop contemporary methodological support for teaching art history and regional components consistent with the goals and objectives of educational activities. On the other hand, it aligns with the strategy of education development, which identifies digitization and the creation of a digital educational environment as priority resources, emphasizing the increasing role and influence of interactive elements in the educational process. The development of a media course focused on utilizing digital technologies and gamification becomes a necessary component of successfully adapting the educational process to the requirements of the information age [1].

The development of a digital educational environment initiates the creation of innovative tools. One such component is the media course “Dialogues with art”. When designing this course, the author relied on the characteristics and properties of an interactive media course formulated and elaborated upon in the article titled «Media course 'Art of being a viewer': problems and prospects of designing a modern textbook» [2, p. 153], which include:

- an open system that can be modified by implanting new content blocks and interactive resources, expanding pedagogical tools, allowing users to receive and complete tasks from any device;
- a flexible and mobile system enabling teachers to combine modules from the media course into personalized modular or overview courses in desired sequences, facilitating the design of individual educational scenarios;
- a poly-sensory system capable of integrating auditory and visual channels;
- a multifunctional system providing not only basic informational components but also assessment tools, enabling prompt feedback, task verification and self-assessment.

These characteristics were adapted specifically for developing the content of the media course “Dialogues with art”.

The goal of the media course “Dialogues with art” is to create an interactive universal toolkit for working in a modern digital educational-developmental environment, promoting the formation of analytical and interpretive skills regarding cultural phenomena, as well as developing the ability to create one's own cultural texts and justify them [6].

The logic behind constructing the media course does not follow the historical-chronological principle of studying art history. Instead, the content revolves around key systemic categories, terms and concepts essential for professional practice (line, color, form, composition, texture and structure, decorative quality, rhythm, conventionality, space, perspective). These serve as the foundation both for selecting instructional materials and analyzing, interpreting works of art and creating artistic images.

Each of these concepts serves as the core framework for structuring the content of thematic modules with assignments. Their completion assumes that learners utilize already mastered diversity of global fine arts, decorative-applied arts,

and traditional crafts from ancient times to the present day. Works of art act as a kind of building material; by researching and analyzing them, conducting comparative and art-historical comparisons, learners gain a deeper understanding of professionally useful concepts and their practical application in their own creative work.

The media course is a set of interactive academic, test-based and creative assignments, along with virtual educational journeys through museum and city spaces aimed at deepening comprehension beyond just art history – the potential of the course extends to exploring traditional applied arts and other professional disciplines.

The media course includes illustrations, audio and video fragments, high-quality images of works of art culture, assignments and educational virtual travels. Most importantly, it comes equipped with interactive tools that allow each learner to conduct creative experiments with line, color, shape and create their own creative projects using interactive resources.

At the same time, the media course allows not only representation of completed projects and creative essays but also organizes discussions about them. For this purpose, there is a resource called “Gallery”, where all participants can display their works and discuss them on the “Forum”.

One of the most important features of the media course is free non-linear navigation. This means that the teacher does not aim for sequential study of ten thematic modules but positions each module as a tool used for mastering any block of art history or regional component. Depending on the specific educational task addressed during class, the teacher may use themselves or suggest that learners make use of any of the ten modules and any interactive tool provided by the media course.

Figure 1 graphically represents, as a model example, topics of art history and regional components of educational practice, where resources from the module “Color in art” of the media course “Dialogues with art” might be utilized. Assignments in each of the 10 modules are synchronized with the content of art history studies, meaning that corresponding themes have been selected for each module, highlighting distinctly the uniqueness of particular artistic expression techniques exemplified by works of art from different eras.

Thus, the free navigation of the media course enables the creation of a roadmap for studying the content of art history. Non-linear navigation through modules can be extrapolated to using the media course when studying other professional and general humanitarian subjects, ensuring the possibility of designing individual educational scenarios.

Each expressive means structures the content of a thematic module, defines the essence and forms of assignments. Completing these assignments involves investigating a wide range of artworks spanning from antiquity to modernity.

The content of all modules unfolds across three semantic vectors, which help understand the role and importance of each expressive means in creating an artistic image. We will illustrate the structure of modules and methods of working with interactive tools using the example of the module “Line in art”.

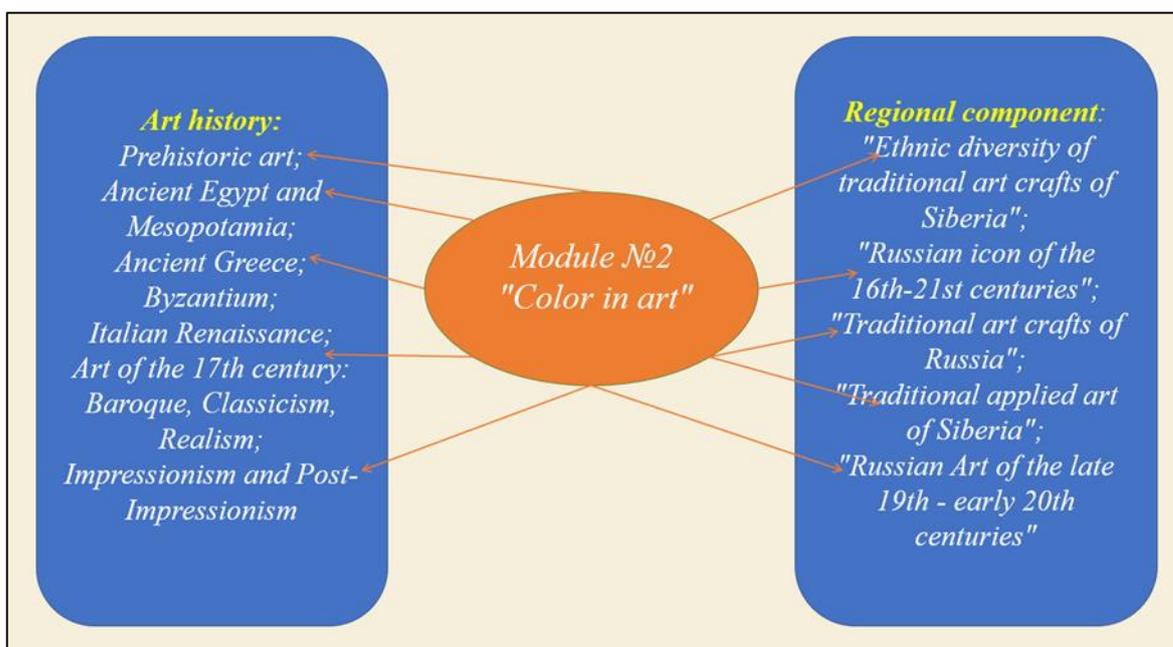

Fig. 1. Interrelation between the content of the module "Color in art" and art history and regional component

The focal point of the module is the key problem around which the content is structured – "The role of line in creating an artistic image". Learners are encouraged to reflect on the systemic questions: What can a line express and depict? What can a line imply? The line is the hero of the artwork. Screenshots of the screen allow us to trace the algorithm for completing the assignments of the module "Line in art".

Figure 2 shows the title page of the module "Line in art", where the key problem, systemic questions and platforms for discussing the results of creative projects "Gallery" and "Forum" are indicated, which learners can use.

When working on the first question "What can a line express and depict?" learners are asked to start their research by watching a video segment "What is a Line? A Line is a point that went for a walk" (2.5 minutes). After that, they are to provide examples demonstrating the use of lines in everyday life, placing their responses in a special window "Your answer" (Fig. 3).

The next stage is experimental work, the goal of which is to investigate the artistic features of lines of different thickness, color and configuration, determining the characteristics of the image created by different lines. The experiment is conducted using the Paint graphic editor, which allows creating compositions on the screen from lines of various colors, thickness and configuration. The results of the experiment are placed in the "Gallery" tool and are available for discussion by all participants of the research work on the "Forum".

The next stage is experimental work, the goal of which is to investigate the artistic features of lines of different thickness, color and configuration and to determine the characteristics of the image created by different lines. The experiment is conducted using the Paint graphic editor, which allows creating compositions on the screen using the entire variety of lines.

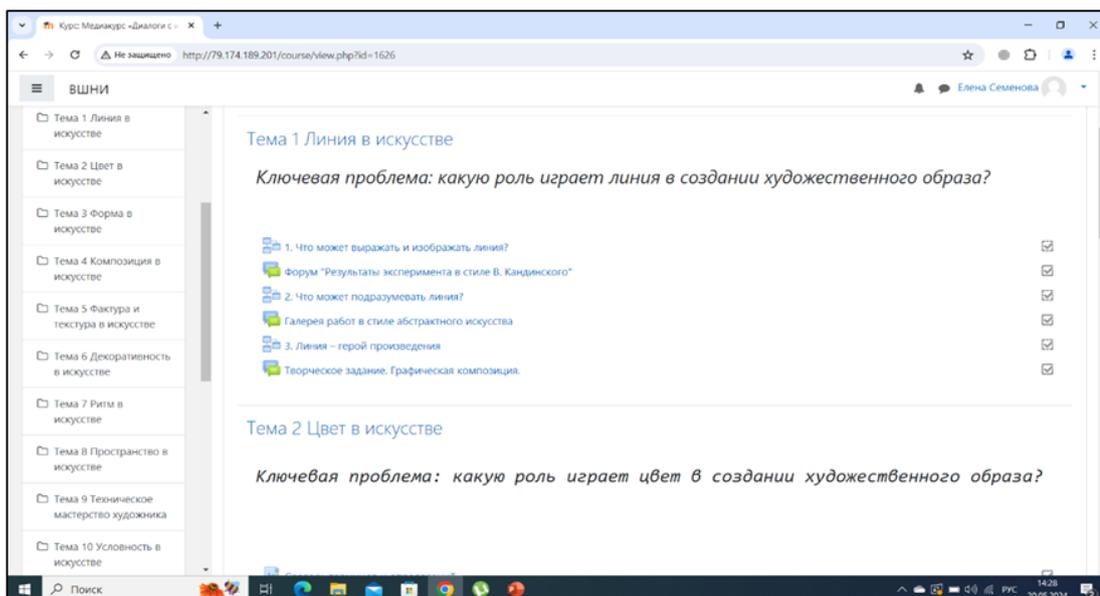

Fig. 2. Screenshot of the title page of the module "Line in art"

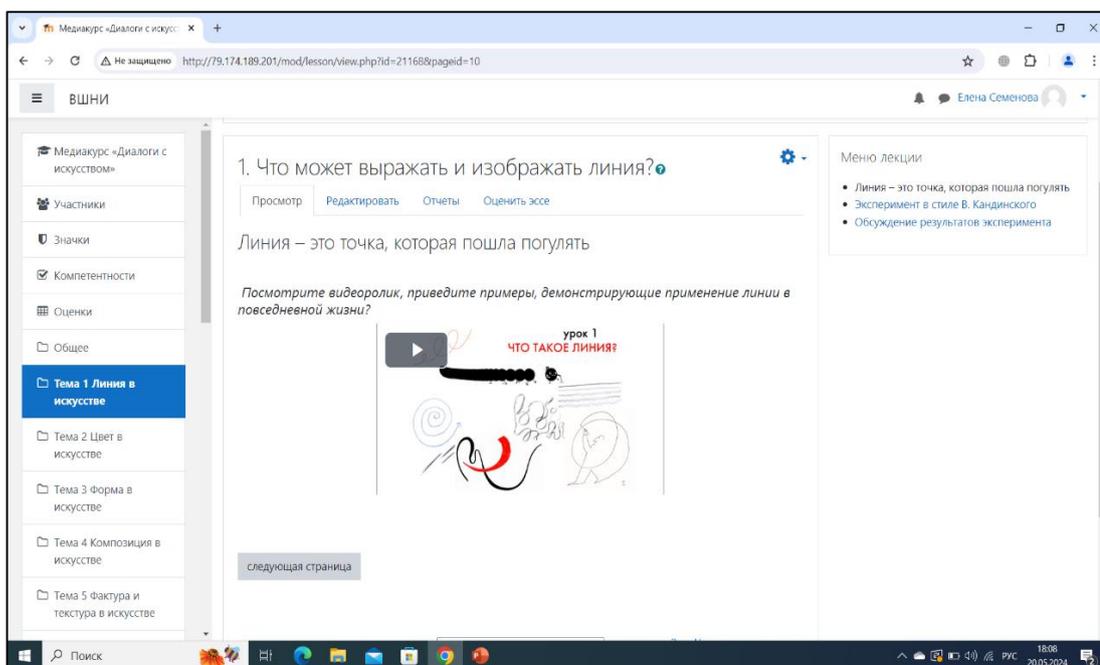

Fig. 3. Screenshot of the screen. Working with a video fragment

Completing the assignments allows learners to master various drawing techniques using interactive tools, as well as understand how lines can be used to express different emotions, convey texture and structure, create an embossing effect and create contrast. Discussing the results of the experiment on the "Forum" allows sharing impressions, ideas and observations, as well as possible difficulties that may arise and receiving feedback from the teacher.

The next assignment involves working with ancient sculpture. Learners are asked to watch the video segment "Laocoön and his sons" and discuss the main elements of the sculpture's composition: describe the poses and facial expressions of the characters and how they interact with each other. Place the answers in a special window "Your answer".

The second stage of working with sculpture involves expanding the experience of visual communication: analyzing and comparing the artistic means of sculpture. Learners are asked to describe their impressions using guiding questions: try to formulate what role the line plays in creating an emotional impression? Which specific fragments of the artwork help you understand this? What types of lines predominate? How are they used to create form and size? How do the curves of the line in the sculpture convey the drama of the events? Learners can place their answers in a special window "Your answer".

Analyzing the poses and facial expressions of the characters helps learners notice the smallest details that influence the overall perception of the artwork. By examining the emotional states of the heroes, they develop the ability to interpret and convey emotions using visual means. Understanding how the curves of lines in sculpture create drama contributes to the realization of how lines convey movement and feelings. Investigating the various types of lines used to form shape and size helps understand the technique of creating sculpture and the overall artistic composition. Learners learn to see how individual elements of the artwork affect emotional perception and how artists achieve this effect.

The second systemic question of the module "What can a line imply?" involves working with the works: K. Hokusai "The great wave off Kanagawa", prehistoric non-figurative art, J. Pollock's composition "№ 5", R. Lichtenstein "In the car" (Figs. 4, 5).

The first assignment involves analyzing the technical techniques of creating lines in the work "The great wave off Kanagawa". Learners are asked to investigate the technical techniques of creating lines and determine their characteristics that convey the feeling of movement. Answer the questions: how do the lines affect the perception of the artwork? What emotions and feelings does the engraving evoke? Answers are placed in a special window "Your answer".

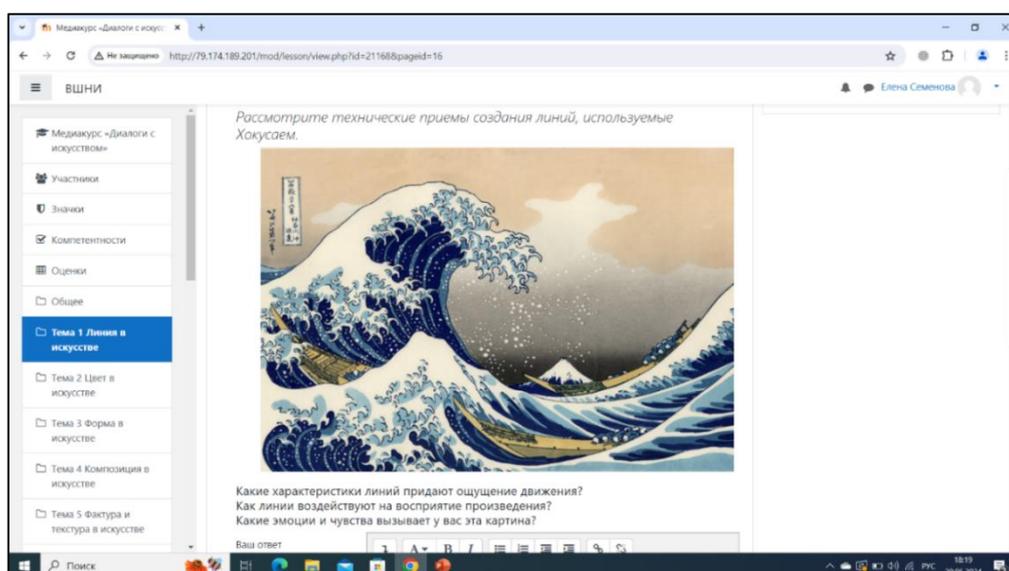

Fig.4. Screenshot of the screen. Working with the works

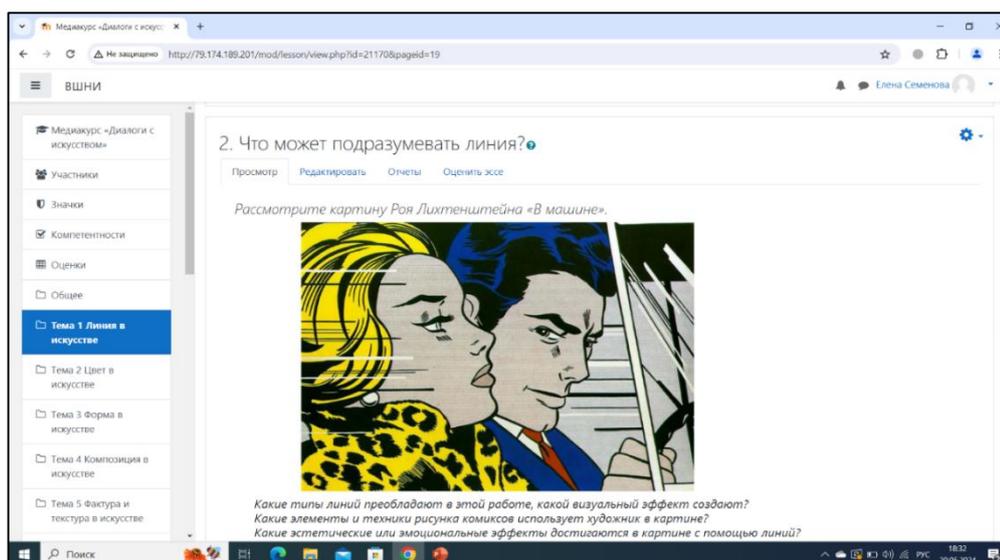

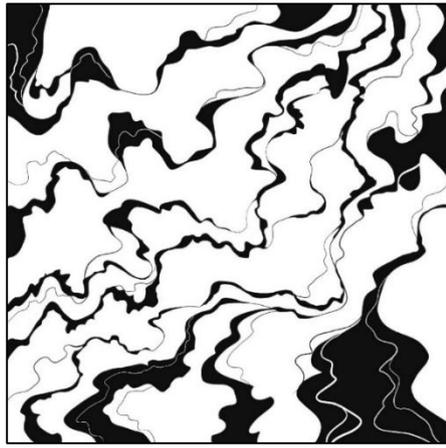
Fig. 5. Screenshot of the screen. Working with the works

Studying the line as an expressive means in various works of art, from prehistoric to modern, allows:

- analyzing the technical techniques of creating lines and identifying their characteristics that influence the perception of the artwork;
- investigating the symbolic meaning of lines using examples from prehistoric non-figurative art and meander drawings, revealing their connection to ancient beliefs and customs;
- comparing works of modern and prehistoric artists, determining similarities and differences in the use of lines and their emotional impact on the viewer;
- developing one's own abstract works inspired by the studied artworks and exchanging opinions and ideas with other participants on the "Forum".

Thus, the work on studying the line – the main expressive means in works of art – provides learners with the opportunity not only for in-depth analysis and understanding of art but also for developing their own creative potential [3].

In the third block "Line as the hero of the work", learners become acquainted with the concepts of line as presented by V. Kandinsky and A. Rodchenko, clarifying the main differences in approaches to using this expressive means. Analyzing V. Kandinsky's "Composition VIII" and A. Rodchenko's series of works "Linism" allows understanding how lines become the central element of the composition and how this affects the perception of the works. Learners analyze the technical methods of creating lines in the works of V. Kandinsky and A. Rodchenko, identifying the features of strokes or composition that contribute to a unique visual effect. The creative application of knowledge involves creating one's own linear composition using a graphic editor, reflecting the concept of V. Kandinsky or A. Rodchenko. The works will be presented in the "Gallery", where learners can exchange opinions and ideas (Figs. 6-9).

Figs. 6-7. Gallery of abstract compositions created by students in a graphic editor.
Theme: "Line"

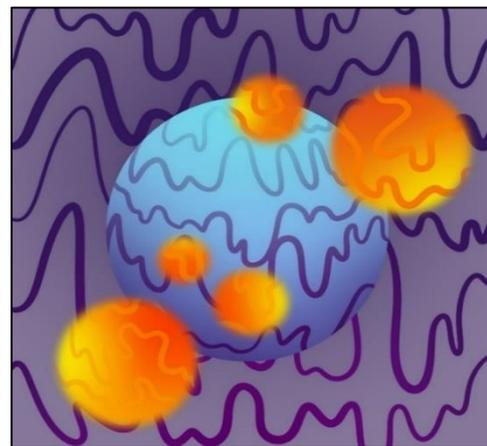
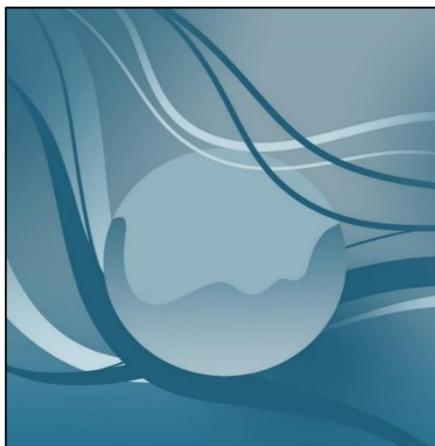

Fig. 8-9. Gallery of abstract compositions created by students in a graphic editor.
Theme: "Color"

Open access to the media course is a powerful resource and incentive for organizing independent work. Learners can study materials, complete practical assignments, including those in urban and museum spaces, represent their own creative projects and discuss them, prepare for seminars and exams. It is also important that learners have the opportunity to work with high-quality images of artworks from different eras found in museums and collections around the world, which is an essential condition for learning.

For distance learning, the media course “Dialogues with art” is a priority tool for mastering the content of art history. The Moodle distance learning system provides full access to educational materials, allows conducting online classes, discussions and consultations. Educational activities with elements of distance learning ensure flexibility and variability in studying the content, allowing this to be done from any location with internet access. Access to the electronic information and educational environment opens additional channels for exchanging information and collaboration between learners and teachers.

The media course provides an individual learning trajectory, the possibility of choosing the speed and depth of material assimilation based on the initial level of knowledge and abilities, which includes the use of adapted tests and assignments.

Combining individual educational modules when using the material in the sequence needed by the teacher allows for developing individual learning scenarios for each learner. The possibility of flexible use in the educational process: when studying new material, completing creative works and controlling the mastery of art history content, when organizing classroom and individual work.

Thus, the media course “Dialogues with art” as an interactive auxiliary tool for studying art history and research activities during educational practice, stimulating the creation of creative projects using IT technologies, collective discussions and debates, corresponds to the modern strategy of education digitalization, opening new opportunities for non-linear construction of the learning process under the condition of activating the resources of the digital educational environment.

References

1. By`strova N. V. Formirovanie mediakompetetnosti studentov v sisteme SPO / N. V. By`strova, S. A. Zinov`eva, E. A. Konyaeva. – Tekst : neposredstvenny`j // Problemy` sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 79-1. – S. 86-88. – EDN ILGKWU.

2. Vanyushkina L. M. Mediakurs «Iskusstvo by`t` zritelem»: problemy` i perspektivy` proektirovaniya sovremennogo uchebnika / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov, I. I. Kurakina. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 2. (33). – S. 40-69. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00029. – EDN FTQDJC. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-05.pdf (data obrashheniya: 03.10.2025).

3. Vanyushkina L. M. Tvorcheskie zadaniya kak prioritet obucheniya studentov – budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Tekst: neposredstvenny`j // Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk, 2018. – № 1 (68). – S. 213-215.

4. Nikulina T. V. Informatizaciya i cifrovizaciya obrazovaniya: ponyatiya, texnologii, upravlenie / T. V. Nikulina, E. B. Starichenko. – Tekst : neposredstvenny`j // Pedagogicheskoe obrazovanie. – Moskva, 2018. – № 8. – S. 107-113. – DOI: 10.26170/po18-08-15. – EDN: XYCBET.

5. Semenova E. I. Konceptual`ny`e osnovy` sozdaniya obnovlennogo sodержaniya obucheniya istorii iskusstv v srednem professional`nom obrazovanii v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / E. I. Semenova. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3 (50). – S. 90-102. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-11.pdf. (data obrashheniya: 17.09.2025).

6. Semenova E. I. Istoriya iskusstv: uchebno-metodicheskij kompleks. Chast` III. Rabochaya programma mediakursa «Dialogi s iskusstvom» s metodicheskimi rekomendaciyami 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. – 84 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

УДК 7.077(476+ 510)

Чэнь Вэньвэнь, аспирантка IV курса кафедры теории и истории искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств, 220007, Беларусь, г. Минск, ул. Рабкоровская, 17; e-mail: wc18950@gmail.com

Chen Wenwen, a fourth-year postgraduate student at the department of theory and history of art, Belarusian state university of culture and arts, 220007, Belarus, Minsk, Rabkorovskaya st., 17; e-mail: wc18950@gmail.com

Любительское декоративно-прикладное искусство как пространство сохранения культурного наследия Беларуси и Китая
Amateur decorative and applied arts as a space for preserving cultural heritage of Belarus and China

Аннотация. В статье рассматривается роль любительского декоративно-прикладного искусства как важнейшего, но часто недооцененного института сохранения национального культурного наследия. На материале Беларуси и Китая демонстрируется, как любительские практики, в отличие от музеефицированных или коммерциализированных форм, обеспечивают непрерывность традиции, ее адаптацию к современным условиям и ретрансляцию на уровне повседневных практик. Особое внимание уделяется тому, как любительские формы художественной деятельности способствуют сохранению смыслов, техник и эстетических принципов, ускользающих от формализованных институциональных подходов.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, любительское искусство, непрофессиональных практик, народное творчество, культурное наследие, традиционные ремесла, историческая память, коллективной памяти и национальной идентичности, Беларусь, Китай.

Abstract. The article examines the role of amateur decorative and applied arts as an essential but often underestimated institution for preserving national cultural heritage. Using examples from Belarus and China, it demonstrates how amateur practices, unlike museumified or commercialized forms, ensure continuity of tradition, its adaptation to modern conditions and retransmission through everyday practices. Special attention is given to how these amateur forms of artistic activity contribute to the preservation of meanings, techniques and aesthetic principles that escape formal institutional approaches.

Keywords: decorative and applied arts, amateur art, non-professional practices, folk art, cultural heritage, traditional crafts, historical memory, collective memory and national identity, Belarus, China.

В условиях глобализации современного мира проблема сохранения национально-культурного наследия становится особенно актуальной. Современные официальные институции – музеи, выставочные залы, государственные программы поддержки культурного наследия и т.п. –

преимущественно ориентируются на его «канонизацию», формирование нормативного и стандартизированного образа традиций. Национальные традиции продолжают жить и развиваться вне официальных рамок в сфере непрофессиональных практик, где любительские формы творчества выполняют функцию непосредственного воссоздания и актуализации народной культуры. Любительское декоративно-прикладное искусство выступает своеобразной «лабораторией» сохранения и трансформации традиций, где объединяются историческая память, эстетические принципы и живая вовлеченность участников.

Несмотря на очевидную значимость любительских практик для культурной жизни общества, в академической литературе они остаются недостаточно изученными как самостоятельный феномен. Основное внимание исследователей сосредоточено либо на исторических артефактах, либо на творчестве именитых мастеров, в то время как любительские, непрофессиональные формы декоративно-прикладного искусства остаются на периферии научного интереса.

Цель статьи – на основе сравнительного анализа выявить специфику и механизмы функционирования любительского декоративно-прикладного искусства как пространства сохранения культурного наследия в Беларуси и Китае. Для этого используются методы сравнительно-исторического анализа, системного подхода, а также элементы визуальной антропологии, что позволяет комплексно рассмотреть практики, символику и социальное измерение любительского творчества.

Теоретическая рамка настоящего исследования опирается на заметный сдвиг в современных гуманитарных науках, связанный с переосмыслением самого понятия культурного наследия. Если в XIX–XX вв. преобладала музейно-объектная парадигма, где наследие мыслилось как материальный артефакт, достойный сохранения и экспонирования, то с конца XX века утверждается новая, антропоцентрическая оптика, связанная с концепцией «нематериального культурного наследия». Данный поворот был институционализирован в Конвенции ЮНЕСКО 2003 г. «Об охране нематериального культурного наследия», где наследие определяется как «совокупность практик, умений, представлений и знаний, постоянно воспроизводимых в сообществе и составляющих основу его культурной идентичности» [10].

Вслед за определением ЮНЕСКО, культурное наследие стало рассматриваться в науке и практике не как фиксированный объект, но как «живое» и динамическое явление, включенное в повседневную жизнь и поддерживаемое через повседневную деятельность. Оно существует не в изоляции музейных витрин, а в пространстве социальных взаимодействий. Такой подход позволяет учитывать разнообразие локальных форм выражения, а также признать ценность любительских и неформальных инициатив как полноправных носителей культурной памяти. Любительское творчество становится средой, где «живое наследие» проявляется в особой форме – неофициальной, повседневной, лишённой жестких институциональных рамок,

но тем не менее способной формировать культурную память и обеспечивать её межпоколенческую передачу.

Любительское декоративно-прикладное искусство в научной литературе определяется как «некоммерческая деятельность, ориентированная прежде всего на самореализацию и внутреннюю культурную потребность, результатом которой являются предметы, опирающиеся на местные традиционные техники, эстетику и символику» [4, с. 8]. Данный вид творчества принципиально отличается от профессионального искусства отсутствием рыночной логики и строгих канонов. При этом именно любительское декоративно-прикладное искусство выполняет значимую культурную миссию, поскольку оно обеспечивает воспроизводство традиционных знаний, способствует укреплению локальной идентичности и становится действенной формой коммуникации между прошлым и настоящим.

При таком подходе концепт культурной памяти, разработанный Я. Ассманом [1] и П. Нора', [8], оказывается наиболее продуктивным методологическим конструктом для анализа любительского декоративно-прикладного искусства. Если официальная память воплощается в памятниках, музейных экспонатах и общепринятых исторических интерпретациях, то «коммуникативная память действует на уровне повседневного опыта, закрепляясь в языке, семейных традициях, ручных практиках» [1, с. 134]. В этом смысле изготовление вышивки, керамики или резьбы по дереву в домашних условиях может рассматриваться как форма хранения и передачи памяти, в которой символическое и материальное неразрывно переплетены.

Таким образом, любительское творчество в сфере декоративно-прикладного искусства оказывается пространством, где пересекаются различные уровни культурного наследия. Во-первых, институциональные, связанные с официальным признанием и охраной культурных традиций; во-вторых, повседневные, укоренённые в живой неформальной практике. Любительское творчество демонстрирует, как нематериальное наследие обретает материальную форму и символическое измерение в конкретных вещах – вышивке, керамических изделиях, резных предметах быта, но не в виде музейных экспонатов, а как свидетельство непрерывного живого культурного процесса.

В белорусском и китайском искусстве любительское декоративно-прикладное творчество имеет особое значение. Это связано с тем, что оба общества пережили периоды интенсивной модернизации и культурных трансформаций, когда официальные институты нередко фиксировали «большие» формы культурного наследия, оставляя вне поля зрения «малые». Однако «именно эти “малые” практики, существующие в быту и в пространстве любительского творчества, оказываются надёжными посредниками между прошлым и будущим» [3, с. 110]. Их значение заключается не только в сохранении этнокультурных традиций, но и в том, что они позволяют человеку чувствовать свою сопричастность к народной культуре, переживать связь с родной землей. Все это позволяет рассматривать

любительское декоративно-прикладное искусство не как второстепенную сферу культурной жизни, а как ключевой элемент процесса сохранения и передачи культурного наследия двух стран.

Белорусское декоративно-прикладное искусство занимает особое место в системе национальной культуры, поскольку именно в ремесленных практиках наиболее полно проявились формы коллективной памяти и национальной идентичности. Традиционные техники вышивки, ткачества, гончарства, резьбы по дереву, плетения из соломы и лозы формировались на протяжении столетий как органическая часть крестьянского быта, отражая представления о гармонии человека и природы, сакральные символы и социальные коды общины. Эти практики существовали преимущественно в рамках повседневной жизни, «обеспечивая функциональные потребности семьи и деревни, и лишь постепенно приобретали статус художественного творчества в современном смысле» [8, с. 101].

Исторически генезис любительского декоративно-прикладного творчества в Беларуси связан с эволюцией традиционных ремесел. В условиях аграрной экономики именно домашние ремесла обеспечивали значительную часть материальных потребностей крестьянских семей, а именно – изготовление тканей, посуды, утвари и украшений было неотъемлемой частью быта. При этом «каждое изделие несло в себе эстетические символы и культурные коды, закрепленные в орнаменте, символике и материале» [7]. В этих знаках, передававшихся из поколения в поколение, воплощалась не только эстетическая традиция, но и форма коллективной памяти.

В советский период любительское декоративно-прикладное искусство получило новое институциональное измерение. В домах и дворцах культуры, а также в художественных кружках, оно стало частью массового досуга и культурного воспитания. С одной стороны, это способствовало сохранению многих традиционных навыков, обеспечивая доступ к ремеслу для широких слоёв населения. С другой стороны, процесс сопровождался определённой стандартизацией и утратой локальной специфики, поскольку «государственная культурная политика стремилась интегрировать народное искусство в единое культурное пространство» [9, с. 124]. Несмотря на эти противоречия, именно советский опыт позволил закрепить за любительским искусством статус значимого элемента национальной культуры, подготовив почву для его дальнейшего возрождения в независимой Беларуси.

В постсоветский период особую значимость приобрела международная дискуссия о нематериальном культурном наследии. Присоединившись к Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, Республика Беларусь включила в национальный список элементы, которые репрезентируют наиболее значимые традиции, среди которых – искусство технологии соломоплетения, а также вытинанка – уникальное искусство ажурной бумажной резьбы. Однако важно подчеркнуть, что этот официальный уровень фиксации наследия не исчерпывает многообразия художественной жизни белорусского народа, поскольку параллельно развивается широкий пласт любительского декоративно-прикладного искусства, который

существует вне институциональных рамок и представляет собой подлинное «живое наследие».

Наиболее показательные примеры – традиционная белорусская вышивка, соломоплетение и керамика, которые продолжают существовать в локальных сообществах, часто вне институциональных рамок. Эти ремёсла продолжают жить в семейном кругу мастеров, где навыки передаются от старших поколений к младшим, в кружках декоративно-прикладного искусства при школах и домах культуры, а также в формате этнографических фестивалей и выставок народного творчества.

Например, белорусская вышивка, имеющая глубокие корни в этнической культуре, представляет собой не просто декоративную практику, а форму культурной памяти, в которой зашифрованы мифопоэтические представления о мире. Символика орнаментов – солярные знаки, ромбы, мотивы плодородия и «древо жизни» – служит способом передачи знаний и ценностей, которые объединяют поколения [7]. Таким образом, вышивка становится воплощением традиции, глубоко укоренённой в национальной культуре. В терминах П. Нора она выступает формой «коммуникативной памяти, связывающей повседневный опыт с культурной традицией» [8, с. 88].

Соломоплетение, резвившееся в Беларуси как ремесло, тесно связано с сельским циклом жизни и иллюстрирует действие габитуса⁷², описанного П. Бурдые [2], поскольку мастерство работы с соломой невозможно освоить только рационально – оно закрепляется в «чувстве материала», формирующемся с детства. Габитус здесь проявляется как способность автоматически, на уровне телесной памяти, подбирать нужную технику скручивания, знать, сколько усилия приложить, как соотнести плотность и пластичность материала.

Керамика также служит пространством межпоколенческой передачи навыков. Умение лепить из глины, чувствовать её пластичность, работать на гончарном круге – всё это формируется не через словесные инструкции, а через телесную практику, наблюдение и повторение за мастером. Такие формы обучения наглядно иллюстрируют то, что М. Поланьи называл «тактильным знанием», т.е. знанием, которое невозможно полностью артикулировать, но которое живёт в действии, жесте, телесной памяти [5, с. 55].

Эти и другие формы любительского творчества демонстрируют, что народная культура в Беларуси сохраняется не только в зафиксированном, «канонизированном» виде, но и в процессе живой передачи – через повседневное творчество, обучение и совместное участие в культурных инициативах. Здесь следует отметить, что ключевым условием возрождения и устойчивого развития традиционных художественных ремёсел и промыслов становится выстраивание механизмов передачи и преемственности культурных практик. Семейная модель, при которой знания и навыки

⁷² Габитус (от лат. *habitus* – внешность, наружность), в социально-гуманитарном знании – привычная манера действовать.

передавались от поколения к поколению в рамках домашнего быта, постепенно утрачивает свою актуальность. На смену ей приходят иные формы поддержки, которые направлены не только на сохранение ремесленных техник, но и на их интеграцию в современную культурную и экономическую среду. Особую роль в этом процессе играют специализированные учреждения – дома и центры ремесел, которые существуют в каждом регионе Беларуси и становятся площадками для обучения, творческого обмена и популяризации местных традиций.

Китай обладает одной из древнейших и наиболее богатых традиций декоративно-прикладного искусства, в которой народное творчество веками формировало культурный код общества. Несмотря на процессы модернизации и глобализации, любительские формы декоративно-прикладного искусства продолжают существовать в современном Китае, выступая важным каналом сохранения нематериального культурного наследия. В отличие от Беларуси, где многие виды традиционных ремесел утратили когда-то основные для них бытовые, практические, утилитарные или обрядовые функции, народное творчество Китая сохраняет непосредственную связь с повседневной жизнью локальных сообществ, в первую очередь сельских общин.

Особое значение в китайской культуре имеют три направления декоративно-прикладного искусства: традиционная вырезка из бумаги (*剪纸 цзяньчжи*), народная керамика и традиционная вышивка как массовая любительская практика. Каждое из них демонстрирует, каким образом в повседневных навыках и материальных формах воплощаются культурная память, габитус и тактильное знание.

Вырезка из бумаги, распространенная в сельских районах Китая, представляет собой яркий пример «коммуникативной памяти». В этих орнаментах, украшающих окна и дома в праздники, закодированы коллективные представления о счастье, долголетию и гармонии. Передаваясь из поколения в поколение, техника сохраняет устойчивую символику (драконы, фениксы, цветочные мотивы), связывая прошлое и настоящее. Здесь «культурная память закрепляется не в официальных памятниках, а в бытовом декоре, который живёт в руках любителей и семейных мастеров» [12, с. 89].

Народная керамика, особенно в провинциях Шаньси (山西省), Цзянсу (江苏省) и Чжэцзян (浙江省), иллюстрирует устойчивость ремесленных практик, глубоко укорененных в локальных культурных пространствах. Эти формы материального творчества сохраняются не столько благодаря формализованному обучению, сколько через прямую передачу навыков – наблюдение, повторение, совместную работу с мастером. Умение обращаться с глиной, чувствовать её пластичность, управлять движением гончарного круга – всё это невозможно передать исключительно в словесной форме. В этом смысле народная керамика «выступает не только как художественная практика, но и как эпистемологический феномен, раскрывающий границы между формализованным знанием и телесной интуицией», – говоря словами М. Поланьи [6, с. 94].

Вышивка в Китае имеет многовековую историю и до сих пор остаётся неотъемлемой частью повседневной жизни сельских и городских сообществ. Она используется не только для украшения одежды, но и для создания предметов быта, таких как подушки, скатерти, мешочки для хранения и ритуальные ткани. Многие техники, например су-шу (苏绣), передаются из поколения в поколение и сохраняют региональные особенности. Вышивка продолжает играть важную роль в социальном и семейном взаимодействии – она является элементом приданого, подарков на праздники и символических обрядов, тем самым сохраняя связь между традицией и современной жизнью. Будучи широко распространённой любительской формой, вышивка становится не только художественным навыком, но и практикой медитации и самоидентификации [11, с. 146].

Таким образом, китайское любительское декоративно-прикладное искусство выходит за пределы «хобби», становясь надёжным проводником между прошлым и будущим, между традицией и современными формами идентичности. Оно играет ключевую роль в укреплении культурной памяти и социальной интеграции, обеспечивая баланс между локальным и глобальным в культурной динамике Китая.

В целом, любительское декоративно-прикладное искусство как Беларуси, так и Китая следует рассматривать как динамическое пространство сохранения и преобразования культурного наследия. Оно не только обеспечивает передачу традиционных навыков и символики, но и создаёт условия для их переосмысления в современных реалиях. В этих практиках память соединяется с личным опытом, традиция – с инновацией, а локальная идентичность – с процессами глобализации.

Сравнительное рассмотрение белорусского и китайского любительского декоративно-прикладного искусства позволяет выявить универсальные закономерности в процессах сохранения культурного наследия, а также особенности, обусловленные спецификой культурных традиций. Несмотря на различия исторических траекторий, обе модели демонстрируют функциональное сходство, отражающееся в механизмах социализации, в ответе на вызовы цифровой эпохи, а также в степени интеграции традиционных ремесел и художественных практик в повседневную социальную и экономическую деятельность, что находит свое воплощение в ремесленных фестивалях, образовательных инициативах и межкультурных обменах.

И в Беларуси, и в Китае любительское декоративно-прикладное искусство выполняет значимую функцию *социализации*, выступая каналом включения индивида в местное сообщество и одновременно способом приобщения к культурной традиции всего народа. Несмотря на некоторые отличия, в обоих случаях наблюдается одинаковый механизм передачи, когда практика любительского творчества выступает посредником между индивидуальной самореализацией и коллективной культурной памятью, подтверждая тезис Я. Ассмана о том, что культурная идентичность закрепляется в «повторяющихся практиках памяти» [1, с. 124].

Современная урбанизация и цифровизация формируют новую социальную потребность в «аутентичности» и «ручной работе». В Беларуси эта тенденция выражается в возросшем интересе горожан к мастер-классам по керамике, соломоплетению, ткачеству и т.п. (рис. 1-4⁷³), которые воспринимаются не столько как утилитарные навыки, сколько как способ прикоснуться к культурным корням. Китай демонстрирует схожую динамику, поскольку традиционная вышивка или изготовление декоративных предметов из бумаги становится популярным занятием в городских клубах, в том числе среди среднего класса, ищущего баланс между технологической повседневностью и культурной традицией. В обоих случаях «ручная работа» приобретает символический капитал (по П. Бурдьё), будучи противопоставленной массовому индустриальному производству и удовлетворяя потребность в культурной самобытности.

Рис. 1-4. Мастер-классы. Музей народных ремесел «Дудutki», д. Птичь, Пуховичского р-на, 2025 г.

Решающая роль в сохранении традиций принадлежит *семейной и локальной среде*, которая выступает естественным пространством передачи культурного опыта. Именно здесь, в обстановке домашнего общения, ремесленных мастерских и небольших сообществ, формируется и поддерживается уникальный пласт «живого знания», не поддающийся полной институционализации. В отличие от музейных экспозиций или формализованных образовательных программ, эта передача основана на личном участии, совместной деятельности и телесно-тактильных навыках,

⁷³ Рис. 1-5. Фото автора статьи.

закреплённых в практике. Любительское декоративно-прикладное искусство демонстрирует, что «живое наследие» – это, прежде всего, практика, которая продолжается и развивается в руках людей.

В Беларуси традиционные ремесла передаются из поколения в поколение в семьях мастеров и через ученичество.

В сельских общинах Китая продолжают существовать традиции бумажного вырезания, вышивки, керамики и т.д., которые используются в быту, а также служат для украшения дома, праздников и местных торжеств. В обоих случаях вовлеченность в сферу ремесленного производства выступает гарантом сохранения «тактильного знания», которое передаётся в процессе совместной практики. Таким образом, семья оказывается центральной фигурой в системе «живого наследия», а домашнее пространство – ключевой ареной его воспроизводства.

Названные универсальные закономерности подтверждают, что сохранение нематериального культурного наследия невозможно исключительно институциональными средствами и требует укоренения в повседневности. Однако, несмотря на очевидное значение любительского декоративно-прикладного искусства, в обоих странах оно сталкивается с рядом вызовов.

Одним из них является *процесс коммерциализации*. Многие ремесленные практики трансформируются в производство сувенирной продукции, ориентированной на туристический рынок. Это ведёт к утрате аутентичности, поскольку орнаменты и символика упрощаются, техника стандартизируется, а сакральные смыслы редуцируются до декоративной функции. В результате «живое наследие» рискует превратиться в «стилизованное» наследие, утратив связь с глубинными культурными кодами.

Другой вызов связан с *межпоколенческой передачей знаний*. Молодёжь всё реже воспринимает ремесленные практики как ценность, предпочитая глобальные формы досуга и самореализации. Даже при сохранении кружков и фестивалей наблюдается дефицит преемственности, поскольку навыки, существовавшие в семейной и локальной среде, постепенно исчезают.

Третья проблема заключается в необходимости *баланса между институционализацией и спонтанным творчеством*. Государственные программы по охране нематериального наследия фиксируют и поддерживают ряд традиций, однако при этом есть риск их формализации. Любительское творчество же остаётся более гибким и живым, но зачастую лишено достаточной поддержки. Сочетание этих двух уровней – институционального и спонтанного – становится одной из важнейших задач культурной политики как Беларуси, так и Китая.

Таким образом, проведённый анализ показал, что любительское декоративно-прикладное искусство в Беларуси и Китае выступает важнейшим пространством сохранения «живого наследия», в котором традиция не застывает в форме музейного экспоната, а продолжает существовать и развиваться через практику. В отличие от профессионального искусства или

коммерческого ремесла, любительское декоративно-прикладное творчество сохраняет прямую связь с повседневностью, с локальными сообществами и с телесной памятью. Любительское творчество не столько консервирует прошлое, сколько ведёт с ним диалог. Оно адаптирует традиционные символы, техники и материалы к современным условиям, позволяя наследию оставаться актуальным и востребованным. Именно это делает его жизнеспособным и гибким механизмом культурной преемственности.

Особое значение имеет потенциал любительского декоративно-прикладного искусства как инструмента культурной дипломатии и диалога между Беларусью и Китаем. Обе страны имеют богатые традиции декоративно-прикладного искусства и общую стратегию их сохранения через любительские формы, что создаёт благоприятную почву для межкультурного обмена.

Совместные выставки (рис. 5), мастер-классы, фестивали народного творчества становятся площадками не только для демонстрации ремесленных навыков, но и для укрепления взаимопонимания, формирования доверия и расширения гуманитарного сотрудничества.

Таким образом, значение любительского декоративно-прикладного искусства выходит за пределы сферы досуга и самореализации, превращаясь в стратегический ресурс сохранения наследия и развития культурного диалога.

Рис. 5. ЭКСПО декоративно-прикладного искусства Китая, г. Фунчжоу, 2024 г.

Литература

1. Ассман, Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман ; перевод с немецкого М. М. Сокольской. – Москва : Языки славянской культуры, 2004. – 363 с. – ISBN 5-94457-176-4. – Текст : непосредственный.

2. Бурдые, П. Практический смысл / П. Бурдые ; общая редакция, перевод и послесловие Н. А. Шматко. – Санкт-Петербург : Алетейя ; Москва : Институт экспериментальной социологии, 2001. – 562 с. – ISBN 5-89329-351-7. – Текст : непосредственный.

3. Ли, И. Специфика и национальные черты декоративного искусства Китая: к вопросу об актуальности сохранения национальных традиций / Ицзянь Ли. – Текст : электронный // Манускрипт. – 2017. – №12-2 (86). – С. 109-112. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-i-natsionalnye-cherty-dekorativnogo-iskusstva-kitaya-k-voprosu-ob-aktualnosti-sohraneniya-natsionalnyh-traditsiy/viewer> (дата обращения: 13.11.2025).

4. Максяшин, А. С. Декоративно-прикладное и народное искусство: их сущность и содержание : учебное пособие / А. С. Максяшин. – Екатеринбург : Уральская государственная юридическая академия, 2012. – 44 с. – ISBN 978-5-7845-0380-0. – Текст : непосредственный.

5. Поланьи, М. Личностное знание. На пути к посткритической философии / М. Полани ; под общей редакцией В. А. Лекторского, В. И. Аршинова ; предисловие В. А. Лекторского. – Москва : Прогресс, 1985. – 344 с. – Текст : непосредственный.

6. Сахута, Е. М. Современное народное искусство / Е. М. Сахута. – Текст : электронный // Белорусская энциклопедия. – URL: https://belarusenc.by/belarus/detail-article.php?ID=425&sphrase_id=17178 (дата обращения: 01.10.2025).

7. Сахута, Я. М. Сучаснае народнае мастацтва Беларусі / Я. М. Сахута. – Мінск : Беларусь, 2013. – 255 с. – Текст : непосредственный.

8. Франция-память / Санкт-Петербургский государственный университет ; [Пьер Нора и др. ; перевод с французского Д. Хапаевой]. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, 1999. – 325 с. ISBN 5-288-02318-2.

9. Шауро, Г. Ф. Народное искусство: современные реалии и перспективы развития / Г. Ф. Шауро. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : сборник научных статей : в 2-х ч. / Гроднинский государственный университет им. Янки Купалы. – Гродно, 2018. – Ч. 2. – С. 122-126.

10. Text of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage = Текст Конвенции об охране нематериального культурного наследия // UNESCO = ЮНЕСКО : [сайт]. – URL: <https://ich.unesco.org/en/convention> (date of access: 21.09.2025).

11. 华美, 姚林珠. 中国装饰艺术史. 天津: 人民, 2015. 304 页 = История декоративного искусства Китая / М. Хуа, Л. Яо. – Тяньцзинь : Жэнь минь, 2015. – 304 с.). – Текст : непосредственный.

12. 金志林. 中国民间艺术. 北京: 五洲传播出版社, 2014. 180 页 = Китайское народное искусство / Ч. Цзинь. – Пекин : Учжоу чуаньбо, 2014. – 180 с.). – Текст : непосредственный.

References

1. Assman, Ya. Kul`turnaya pamyat`: pis`mo, pamyat` o proshlom i politicheskaya identichnost` v vy`sokix kul`turax drevnosti / Ya. Asman ; perevod s nemeczkogo M. M. Sokol`skoj. – Moskva : Yazy`ki slavyanskoj kul`tury`, 2004. – 363 s. – ISBN 5-94457-176-4. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Burd`e, P. Prakticheskij smy`sl / P. Burd`e ; obshhaya redakciya, perevod i posleslovie N. A. Shmatko. – Sankt-Peterburg : Aletejya ; Moskva : Institut e`ksperimental`noj sociologii, 2001. – 562 s. – ISBN 5-89329-351-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Li, I. Specifika i nacional`ny`e cherty` dekorativnogo iskusstva Kitaya: k voprosu ob aktual`nosti soxraneniya nacional`ny`x tradicij / Iczyan` Li. – Tekst : e`lektronny`j // Manuskript. – 2017. – №12-2 (86). – S. 109-112. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-i-natsionalnye-cherty-dekorativnogo-iskusstva-kitaya-k-voprosu-ob-aktualnosti-soxraneniya-natsionalnyh-traditsiy/viewer> (data obrashheniya:13.11.2025).

4. Maksyashin, A. S. Dekorativno-prikladnoe i narodnoe iskusstvo: ix sushhnost` i sodержanie : uchebnoe posobie / A. S. Maksyashin. – Ekaterinburg : Ural`skaya gosudarstvennaya yuridicheskaya akademiya, 2012. – 44 s. – ISBN 978-5-7845-0380-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Polan`i, M. Lichnostnoe znanie. Na puti k postkriticheskoj filosofii / M. Polani ; pod obshhej redakciej V. A. Lektorskogo, V. I. Arshinova ; predislovie V. A. Lektorskogo. – Moskva : Progress, 1985. – 344 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Saxuta, E. M. Sovremennoe narodnoe iskusstvo / E. M. Saxuta. – Tekst : e`lektronny`j // Belorusskaya e`nciklopediya. – URL: https://belarusenc.by/belarus/detail-article.php?ID=425&sphrase_id=17178 (data obrashheniya: 01.10.2025).

7. Saxuta, Ya. M. Suchasnae narodnae mastaczta Belarusi / Ya. M. Saxuta. – Minsk : Belarus`, 2013. – 255 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Franciya-pamyat` / Sankt-Peterburgskij gosudarstvenny`j universitet ; [P`er Nora i dr. ; perevod s francuzskogo D. Xapaevoj]. – Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij universitet, 1999. – 325 s. ISBN 5-288-02318-2.

9. Shauro, G. F. Narodnoe iskusstvo: sovremenny`e realii i perspektivy` razvitiya / G. F. Shauro. – Tekst : neposredstvenny`j // Aktual`ny`e problemy` mirovoj xudozhestvennoj kul`tury` : sbornik nauchny`x statej : v 2-x ch. / Grodninskij gosudarstvenny`j universitet im. Yanki Kupaly`. – Grodno, 2018. – Ch. 2. – S. 122-126.

10. Text of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage = Tekst Konvencii ob oxrane nematerial`nogo kul`turnogo naslediya // UNESCO = YuNESKO : [sajt]. – URL: <https://ich.unesco.org/en/convention> (date of access: 21.09.2025).

11. 华美, 姚林珠. 中国装饰艺术史. 天津: 人民, 2015. 304 页 = Istoriya dekorativnogo iskusstva Kitaya / M. Xua, L. Yao. – Tyan`czzin : Zhe`n` min`, 2015. – 304 s.). – Tekst : neposredstvenny`j.

12. 金志林. 中国民间艺术. 北京: 五洲传播出版社, 2014. 180 页 = Kitajskoe narodnoe iskusstvo / Ch. Czzin`. – Pekin : Uchzhou chuan`bo, 2014. – 180 s.). – Tekst : neposredstvenny`j.

Chen Wenwen, a fourth-year postgraduate student at the department of theory and history of art, Belarusian state university of culture and arts, Minsk, 17, Rabkorovskaya St., 17; e-mail: wc18950@gmail.com

Amateur decorative and applied arts as a space for preserving cultural heritage of Belarus and China

Abstract. The article examines the role of amateur decorative and applied arts as an essential but often underestimated institution for preserving national cultural heritage. Using examples from Belarus and China, it demonstrates how amateur practices, unlike museumified or commercialized forms, ensure continuity of tradition, its adaptation to modern conditions and retransmission through everyday practices. Special attention is given to how these amateur forms of artistic activity contribute to the preservation of meanings, techniques and aesthetic principles that escape formal institutional approaches.

Keywords: decorative and applied arts, amateur art, non-professional practices, folk art, cultural heritage, traditional crafts, historical memory, collective memory and national identity, Belarus, China.

In the context of globalization in today's world, the problem of preserving national-cultural heritage becomes particularly relevant. Modern official institutions – museums, exhibition halls, government programs supporting cultural heritage, etc. – primarily focus on its “canonization”, forming a normative and standardized image of traditions. National traditions continue to live and develop outside official frameworks within the sphere of non-professional practices, where amateur forms of creativity perform the function of direct recreation and actualization of folk culture. Amateur decorative and applied art serves as a unique “laboratory” for preserving and transforming traditions, combining historical memory, aesthetic principles and active involvement of participants.

Despite their obvious significance for society’s cultural life, amateur practices remain insufficiently studied as an independent phenomenon in academic literature. Researchers primarily concentrate either on historical artifacts or the work of renowned masters, while amateur, non-professional forms of decorative and applied art remain marginalized in scientific interest.

The aim of this article is to identify specific features and mechanisms of functioning of amateur decorative and applied art as a space for preserving cultural heritage in Belarus and China based on comparative analysis. To achieve this goal, methods of comparative-historical analysis, systemic approach and elements of visual anthropology are employed, allowing for a comprehensive examination of practices, symbolism and social dimensions of amateur creative activities.

The theoretical framework of this study relies on a significant shift in contemporary humanities related to the reinterpretation of the very concept of cultural heritage. In the 19th and early 20th centuries, a museum-object paradigm

prevailed, wherein heritage was conceptualized as a material artifact worthy of preservation and exhibition. However, since the late 20th century, a new anthropocentric perspective has emerged, associated with the notion of "intangible cultural heritage". This turn was institutionalized by UNESCO's Convention of 2003 on the Safeguarding of intangible cultural heritage, which defines heritage as "the totality of practices, skills, representations, knowledge constantly reproduced in communities and constituting the basis of their cultural identity" [10].

Following UNESCO's definition, cultural heritage began to be regarded not only as a fixed object but also as a living and dynamic phenomenon integrated into daily life and sustained through routine activities. It exists not in isolation behind museum displays but rather in the realm of social interactions. This approach allows for acknowledging diverse local expressions and recognizing the value of amateur and informal initiatives as legitimate bearers of cultural memory. Amateur creativity thus emerges as a medium where "living heritage" manifests itself in a special form – informal, everyday, free from rigid institutional constraints yet capable of shaping cultural memory and ensuring intergenerational transmission.

Amateur decorative and applied art is defined in scholarly literature as "non-commercial activity focused primarily on self-realization and internal cultural need, resulting in objects grounded in local traditional techniques, aesthetics and symbolism" [4, p. 8]. This type of creativity fundamentally differs from professional art due to the absence of market logic and strict canons. Nevertheless, it performs a crucial cultural mission because it ensures reproduction of traditional knowledge, strengthens local identity and acts as an effective means of communication between past and present.

Under such an approach, the concept of cultural memory developed by J. Assman [1] and P. Nora [8] proves to be the most productive methodological construct for analyzing amateur decorative and applied art. While official memory is embodied in monuments, museum exhibits and generally accepted historical interpretations, communicative memory operates at the level of everyday experience, becoming embedded in language, family traditions and manual practices [1, p. 134]. From this perspective, creating embroidery, ceramics, or wood carving at home may be viewed as a way of storing and transmitting memory, where symbolic and material aspects are inextricably intertwined.

Thus, amateur creativity in the field of decorative and applied arts turns out to be a space where different levels of cultural heritage intersect. Firstly, there are institutional ones connected with official recognition and protection of cultural traditions; secondly, everyday ones rooted in living informal practice. Amateur creativity shows how intangible heritage acquires both material form and symbolic meaning in concrete objects – embroideries, ceramic items, carved household utensils – not as museum exhibits but as evidence of ongoing, vibrant cultural processes.

Amateur decorative and applied art holds particular importance in both Belarusian and Chinese cultures. Both societies have experienced periods of intensive modernization and cultural transformations when official institutions frequently documented the "large" forms of cultural heritage, leaving the "small"

ones unnoticed. However, "it is precisely these 'small' practices existing in everyday life and within the domain of amateur creativity that serve as reliable mediators between past and future" [3, p. 110]. Their significance lies not only in preserving ethno-cultural traditions but also in enabling individuals to feel connected to folk culture and experience a bond with their native land. All this makes it possible to view amateur decorative and applied art not as a secondary aspect of cultural life but as a key element in the process of safeguarding and transmitting cultural heritage in both countries.

Belarusian decorative and applied art occupies a special place in the system of national culture, as craft practices have fully expressed forms of collective memory and national identity. Traditional techniques such as embroidery, weaving, pottery, woodcarving, straw plaiting and willow basketry evolved over centuries as organic components of peasant life, reflecting ideas about harmony between humans and nature, sacred symbols and community social codes. These practices existed predominantly within everyday contexts, "meeting functional needs of families and villages and gradually acquiring the status of artistic creation in the modern sense" [8, p. 101].

Historically, the genesis of amateur decorative and applied art in Belarus is linked to the evolution of traditional crafts. Under agrarian economic conditions, domestic crafts provided a substantial portion of the material needs of peasant households. The production of fabrics, tableware, tools and adornments became integral parts of everyday life. "Each item carried aesthetic symbols and cultural codes embedded in ornamentation, iconography and materials" [7]. These signs passed down through generations embodied not just aesthetic traditions but also served as forms of collective memory.

During the Soviet period, amateur decorative and applied art acquired a new institutional dimension. Houses and palaces of culture, along with art circles, incorporated it into mass leisure activities and cultural education. On one hand, this contributed to the preservation of many traditional skills, making them accessible to broader segments of the population. On the other hand, the process involved some standardization and loss of regional specificity, as "state cultural policy aimed to integrate folk art into a unified cultural space" [9, p. 124]. Despite these contradictions, the Soviet experience helped establish amateur art as a significant component of national culture, laying the groundwork for its subsequent revival in independent Belarus.

In the post-Soviet era, international discussions concerning intangible cultural heritage gained particular relevance. By joining UNESCO's Convention for the safeguarding of intangible cultural heritage, the Republic of Belarus included elements representative of major traditions in its national list, including straw plaiting technology and vytynanka – a unique art of intricate paper cutting. However, it is important to note that this official level of heritage documentation does not exhaust the diversity of Belarusian people's artistic life, as a broad layer of amateur decorative and applied art continues to exist beyond institutional boundaries, representing genuine "living heritage".

The most illustrative examples include traditional Belarusian embroidery, straw plaiting and ceramics, which persist in local communities, often outside institutional frameworks. These crafts thrive within family circles of master-artisans who pass skills from older generations to younger ones, in school-based and cultural house workshops dedicated to decorative and applied arts, and during ethnographic festivals and exhibitions showcasing folk creativity.

For instance, Belarusian embroidery, deeply rooted in ethnic culture, represents more than merely a decorative practice – it is a form of cultural memory encoding mythopoeic perceptions of the world. Ornamental symbolism – solar signs, rhombuses, fertility motifs and the "tree of life" – serves as a means of transmitting knowledge and values uniting generations [7]. Thus, embroidery becomes an embodiment of tradition firmly entrenched in national culture. In terms of P. Nora, it exemplifies a form of "communicative memory linking everyday experience with cultural tradition" [8, p. 88].

Straw plaiting, developed in Belarus as a craft closely tied to rural life cycles, illustrates the operation of *habitus*⁷⁴ described by P. Bourdieu [2]. Skill in working with straw cannot be learned solely rationally; instead, it is anchored in a "sense of material", formed from childhood. Here, *habitus* manifests as the ability to automatically select appropriate twisting techniques, know exactly how much effort to apply and balance density and flexibility of the material.

Ceramics also serves as a space for intergenerational skill transfer. The ability to mold clay, perceive its plasticity and work on a potter's wheel develops not through verbal instructions but through bodily practice, observation and repetition after a master. Such learning forms vividly illustrate what M. Polanyi called "tacit knowledge", i.e., knowledge that cannot be fully articulated but lives in action, gesture and bodily memory [5, p. 55].

These and other forms of amateur creativity demonstrate that folk culture in Belarus persists not only in a fixed, "canonized" form but also through the process of living transmission – through everyday creativity, training and joint participation in cultural initiatives. It should be noted here that a critical condition for revitalizing and sustaining traditional art crafts and industries involves establishing mechanisms for transferring and perpetuating cultural practices. The familial model, where knowledge and skills were transmitted from generation to generation within domestic settings, is gradually losing its relevance. Alternative support forms emerge, focusing not only on preserving craft techniques but also integrating them into the modern cultural and economic environment. Specialized institutions – houses and centers of craftsmanship – play a pivotal role in this process, existing in every region of Belarus and serving as platforms for training, creative exchange and promotion of local traditions.

China boasts one of the oldest and richest traditions of decorative and applied art, where folk creativity has shaped societal cultural codes over centuries. Despite processes of modernization and globalization, amateur forms of decorative and

⁷⁴ *Habitus* (from Latin *habitus* – appearance, exterior) refers in socio-humanitarian studies to habitual ways of acting.

applied art continue to exist in contemporary China, playing a vital role in preserving intangible cultural heritage. Unlike Belarus, where many types of traditional crafts have lost their once-primary practical, utilitarian, ritualistic, or ceremonial functions, Chinese folk art maintains a direct connection to the daily life of local communities, especially rural ones.

Three areas of decorative and applied art hold particular significance in Chinese culture: traditional papercutting (剪纸 *jiǎnzhǐ*), folk ceramics and traditional embroidery as widespread amateur practices. Each direction illustrates how cultural memory, habitus and tacit knowledge are embodied in everyday skills and material forms.

Papercutting, prevalent in rural regions of China, exemplifies "communicative memory". These ornate designs adorning windows and houses during festivities encode collective notions of happiness, longevity and harmony. Passed down through generations, the technique preserves enduring symbolism (dragons, phoenixes, floral patterns), bridging past and present. Here, "cultural memory is preserved not in official monuments but in household decoration, alive in the hands of amateurs and family masters" [12, p. 89].

Folk ceramics, particularly prominent in provinces like Shanxi (山西省), Jiangsu (江苏省) and Zhejiang (浙江省), exemplify the resilience of craft practices deeply rooted in localized cultural spaces. These forms of material creativity endure less through formal instruction than through direct skill transmission – observation, repetition, collaborative work with a master. The ability to handle clay, sense its malleability, control the movement of a potter's wheel – these skills cannot be conveyed exclusively verbally. In this regard, folk ceramics "serve not only as an artistic practice but also as an epistemological phenomenon revealing the boundary between formalized knowledge and embodied intuition", according to M. Polanyi [6, p. 94].

Embroidery in China has a millennium-long history and remains an integral part of daily life in both rural and urban communities. It is used not only for clothing decoration but also for creating household items such as pillows, tablecloths, storage pouches and ritual fabrics. Many techniques, such as Su embroidery (苏绣 *Sū xiù*), are passed down through generations and retain regional characteristics. Embroidery continues to play a significant role in social and family interaction – it is a component of dowries, holiday gifts and symbolic rituals, thereby maintaining connections between tradition and contemporary life. As a widely practiced amateur form, embroidery becomes not only an artistic skill but also a meditative and self-defining practice [11, p. 146].

Therefore, Chinese amateur decorative and applied art transcends mere "hobby," becoming a dependable conduit between past and future, tradition and modern forms of identity. It plays a crucial role in strengthening cultural memory and social integration, balancing the local and global dynamics in Chinese culture.

Overall, amateur decorative and applied art in both Belarus and China must be seen as a dynamic space for preserving and transforming cultural heritage. Not only does it facilitate the transmission of traditional skills and symbolism, but it also

creates opportunities for their reinterpretation in contemporary realities. In these practices, memory merges with personal experience, tradition with innovation and local identity with processes of globalization.

A comparative review of Belarusian and Chinese amateur decorative and applied art reveals universal patterns in the processes of preserving cultural heritage, as well as specific features determined by the uniqueness of each country's cultural traditions. Despite differences in historical trajectories, both models exhibit functional similarities reflected in mechanisms of socialization, responses to challenges posed by the digital age and degrees of integration of traditional crafts and artistic practices into daily social and economic activities, as evidenced in craft festivals, educational initiatives and cross-cultural exchanges.

Both in Belarus and China, amateur decorative and applied art fulfills a significant *socialization* function, serving as a channel for individual inclusion into local communities and simultaneously providing access to the broader cultural tradition of the nation. Although certain distinctions exist, similar mechanisms of transmission prevail in both cases, where amateur creative practice acts as a mediator between individual self-realization and collective cultural memory, confirming J. Assman's thesis that cultural identity is reinforced through "repeated memory practices" [1, p. 124].

Modern urbanization and digitization create a new social demand for "*authenticity*" and "*handmade work*". In Belarus, this trend is evident in increased urban interest in workshops for ceramics, straw plaiting, weaving, etc. (Figs. 1-4⁷⁵), perceived not so much as utilitarian skills but as a way to connect with cultural roots. China demonstrates a similar dynamic, as traditional embroidery or making decorative paper objects becomes popular among middle-class city dwellers seeking a balance between technological routines and cultural traditions. In both cases, "handcrafted work" acquires symbolic capital (as per P. Bourdieu), contrasting with mass industrial production and satisfying the need for cultural distinctiveness.

The decisive role in preserving traditions belongs to the *family* and *local* environments, which naturally serve as spaces for transmitting cultural experiences. It is here, in the setting of domestic interactions, craft workshops and small communities, that a unique stratum of "living knowledge" is formed and maintained, defying complete institutionalization. Unlike museum exhibitions or formal educational programs, this transmission is based on personal engagement, shared activities and body-touch skills consolidated in practice. Amateur decorative and applied art demonstrates that "living heritage" is, above all, a practice that continues and evolves in the hands of people.

In Belarus, traditional crafts are passed down from generation to generation within families of artisans and through apprenticeship systems.

In rural communities of China, traditions of papercutting, embroidery, ceramics, etc., continue to exist, being utilized in daily life and serving to decorate houses, celebrate holidays and mark local events. In both cases, involvement in the realm of craft production guarantees the preservation of "tactile knowledge", which

⁷⁵ Figs.1-5. Photos by the author of the article.

is transferred through collaborative practice. Consequently, the family emerges as the central figure in the system of "living heritage", while the domestic space becomes the primary arena for its reproduction.

Figs. 1-4. Workshops. Museum of folk crafts "Dudutki", Ptich village, Pukhovichsky district, 2025.

These identified universal patterns confirm that safeguarding intangible cultural heritage cannot rely solely on institutional measures but requires embedding in daily life. Nonetheless, despite the undeniable significance of amateur decorative and applied art, it faces several challenges in both countries.

One challenge is *the process of commercialization*. Numerous craft practices transform into souvenir production targeting tourist markets. This leads to authenticity loss as ornaments and symbolism become simplified, techniques standardized and sacral meanings reduced to purely decorative purposes. Consequently, "living heritage" risks turning into "stylized heritage", severing ties with deep-seated cultural codes.

Another challenge relates to *intergenerational knowledge transfer*. Young people increasingly devalue craft practices, opting for global forms of leisure and self-realization. Even though clubs and festivals are preserved, there is a shortage of succession, as skills previously cultivated within family and local environments are gradually disappearing.

Thirdly, achieving *a balance between institutionalization and spontaneous creativity* poses another issue. Government programs for safeguarding intangible heritage document and sustain certain traditions, yet risk formalizing them. Amateur creativity, meanwhile, remains more flexible and lively but often lacks sufficient

support. Combining these two levels – institutional and spontaneous – is one of the main tasks facing cultural policies in both Belarus and China.

Consequently, the conducted analysis demonstrated that amateur decorative and applied art in Belarus and China serves as a vital space for preserving "living heritage", where tradition does not stagnate as a museum exhibit but continues to exist and evolve through practice. Unlike professional art or commercial crafts, amateur decorative and applied creativity retains a direct link to everyday life, local communities and embodied memory. Amateur creativity engages in dialogue with the past rather than simply conserving it. It adapts traditional symbols, techniques and materials to modern conditions, keeping heritage relevant and sought-after. This makes it a viable and flexible mechanism for cultural continuity.

Of particular significance is the potential of amateur decorative and applied art as a tool for cultural diplomacy and dialogue between Belarus and China. Both countries possess rich traditions of decorative and applied art and share common strategies for their preservation via amateur forms, creating fertile ground for intercultural exchange.

Joint exhibitions (Fig. 5), workshops and folk art festivals become platforms not only for displaying craft skills but also for enhancing mutual understanding, building trust and expanding humanitarian cooperation.

Hence, the significance of amateur decorative and applied art extends beyond the realms of leisure and self-expression, transforming it into a strategic resource for heritage conservation and fostering cultural dialogue.

Fig. 5. EXPO of Chinese decorative and applied art, Fuzhou city, 2024.

References

1. Assman, Ya. Kul'turnaya pamyat': pis'mo, pamyat' o proshlom i politicheskaya identichnost' v vy'sokix kul'turax drevnosti / Ya. Asman ; perevod s nemeczkogo M. M. Sokol'skoj. – Moskva : Yazyki slavyanskoj kul'tury, 2004. – 363 s. – ISBN 5-94457-176-4. – Tekst : neposredstvennyj.
2. Burd'e, P. Prakticheskij smysl / P. Burd'e ; obshhaya redakciya, perevod i posleslovie N. A. Shmatko. – Sankt-Peterburg : Aletejya ; Moskva : Institut eksperimental'noj sociologii, 2001. – 562 s. – ISBN 5-89329-351-7. – Tekst : neposredstvennyj.
3. Li, I. Specifika i nacional'ny'e cherty dekorativnogo iskusstva Kitaya: k voprosu ob aktual'nosti soxraneniya nacional'ny'x tradicij / Iczyan' Li. – Tekst : e'lektronnyj // Manuskript. – 2017. – №12-2 (86). – S. 109-112. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-i-natsionalnye-cherty-dekorativnogo->

iskusstva-kitaya-k-voprosu-ob-aktualnosti-sohraneniya-natsionalnyh-traditsiy/viewer (data obrashheniya:13.11.2025).

4. Maksyashin, A. S. Dekorativno-prikladnoe i narodnoe iskusstvo: ix sushhnost` i sodержanie : uchebnoe posobie / A. S. Maksyashin. – Ekaterinburg : Ural`skaya gosudarstvennaya yuridicheskaya akademiya, 2012. – 44 s. – ISBN 978-5-7845-0380-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Polan`i, M. Lichnostnoe znanie. Na puti k postkriticheskoj filosofii / M. Polani ; pod obshhej redakciej V. A. Lektorskogo, V. I. Arshinova ; predislovie V. A. Lektorskogo. – Moskva : Progress, 1985. – 344 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Saxuta, E. M. Sovremennoe narodnoe iskusstvo / E. M. Saxuta. – Tekst : e`lektronny`j // Belorusskaya e`nciklopediya. – URL: https://belarusenc.by/belarus/detail-article.php?ID=425&sphrase_id=17178 (data obrashheniya: 01.10.2025).

7. Saxuta, Ya. M. Suchasnae narodnae mastacztva Belarusi / Ya. M. Saxuta. – Minsk : Belarus`, 2013. – 255 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Franciya-pamyat` / Sankt-Peterburgskij gosudarstvenny`j universitet ; [P`er Nora i dr. ; perevod s francuzskogo D. Xapaevoj]. – Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij universitet, 1999. – 325 s. ISBN 5-288-02318-2.

9. Shauro, G. F. Narodnoe iskusstvo: sovremenny`e realii i perspektivy` razvitiya / G. F. Shauro. – Tekst : neposredstvenny`j // Aktual`ny`e problemy` mirovoj xudozhestvennoj kul`tury` : sbornik nauchny`x statej : v 2-x ch. / Grodninskij gosudarstvenny`j universitet im. Yanki Kupaly`. – Grodno, 2018. – Ch. 2. – S. 122-126.

10. Text of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage = Tekst Konvencii ob oxrane nematerial`nogo kul`turnogo naslediya // UNESCO = YuNESKO : [sajt]. – URL: <https://ich.unesco.org/en/convention> (date of access: 21.09.2025).

11. 华美, 姚林珠. 中国装饰艺术史. 天津: 人民, 2015. 304 页 = Istoriya dekorativnogo iskusstva Kitaya / M. Xua, L. Yao. – Tyan`czzin : Zhe`n` min`, 2015. – 304 s.). – Tekst : neposredstvenny`j.

12. 金志林. 中国民间艺术. 北京: 五洲传播出版社, 2014. 180 页 = Kitajskoe narodnoe iskusstvo / Ch. Czzin`. – Pekin : Uchzhou chuan`bo, 2014. – 180 s.). – Tekst : neposredstvenny`j.

**Личность в искусстве: о художниках и педагогах
традиционного прикладного искусства
Personality in art: about artists and teachers
of traditional applied art**

УДК 37:745+7.071.1

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, с. Федоскино, ул. Лукутинская, 33, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Ermakova M.V., Candidate of pedagogical sciences, deputy director for scientific and methodological work 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: ermakova-80@mail.ru

Скрипунова Н.Е., преподаватель Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 141052, с. Федоскино, ул. Лукутинская, 33, e-mail: skripunovs@mail.ru

Skripunova N.E., teacher of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting - branch of the Russian university of traditional art crafts, 141052, Fedoskino village, Lukutinskaya st., 33, e-mail: skripunovs@mail.ru

**Творчество В.Д. Коткова как культурный код: воспитание будущих художников-эмальеров через призму наследия мастера
The creativity of V.D. Kotkov as a cultural code: educating future enamel artists through the lens of his legacy**

Аннотация. В статье рассматривается творчество выдающегося мастера ростовской финифти В.Д. Коткова как воплощение культурного кода традиционного художественного промысла. Авторы выявляют и систематизируют ключевые компоненты культурного кода (технологические, сюжетные и стилистические) на примере анализа произведений художника-эмальера, уделяя особое внимание жанру архитектурного пейзажа. Научная новизна исследования заключается в обосновании дидактического потенциала наследия мастера для подготовки художников-эмальеров в системе профессионального образования.

Ключевые слова: культурный код, художественная роспись по эмали, В.Д. Котков, художник-эмальер, профессиональное образование, копирование, проектирование.

Abstract. The article examines the work of the outstanding master of Rostov finift V.D. Kotkov as an embodiment of the cultural code of the traditional art craft. The authors identify and systematize the key components of the cultural code

(technological, thematic, and stylistic) through the analysis of Kotkov's works, with special attention to the genre of architectural landscape. The scientific novelty of the study lies in substantiating the didactic potential of the master's legacy for the training of enamel artists in the system of professional education.

Key words: cultural code, artistic enamel painting, V.D. Kotkov, enamel artist, professional education, copying, design.

Художественная роспись по эмали представляет собой не только технически сложный, но и глубоко символический пласт традиционного прикладного искусства. В контексте развития системы непрерывного профессионального образования в области художественной росписи по эмали на базе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи остро встает вопрос о содержании обучения будущих художников-эмальеров.

Содержание обучения дисциплине «Исполнительское мастерство» в бакалавриате направлено на формирование не только профессиональных навыков выполнения художественной росписи по эмали, но и ценностного отношения студентов к этому виду традиционного прикладного искусства. Ключевую роль в этом процессе играет личность художника-эмальера, чье творчество связывает традицию и современность ростовской финифти, становясь образцом для профессионального и духовного становления обучающегося.

Ярким примером такого ориентира служит наследие Виктора Дмитриевича Коткова – художника-эмальера, чьи работы являются наглядным воплощением культурного кода ростовской финифти. Однако, несмотря на художественную ценность работ, наследие художника до сих пор не получило целостного осмысления в педагогическом процессе, что приводит к поверхностному и разрозненному изучению его стиля и техники на занятиях по дисциплине «Исполнительское мастерство».

Существует потребность в научном анализе творчества ведущих художников-эмальеров и в раскрытии на его основе дидактического потенциала для воспитания нового поколения художников, способных к творческому развитию традиции.

Целью данного исследования является выявление и характеристика элементов культурного кода в творчестве художника-эмальера В.Д. Коткова и обоснование значимости его наследия для воспитания художников-эмальеров в системе непрерывного профессионального образования.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

- изучить творческую биографию В.Д. Коткова в контексте исторического развития ростовской финифти второй половины XX века;
- провести анализ ключевых произведений мастера и выявить их устойчивые стилеобразующие признаки (композиционные схемы, колористические решения, техника работы с материалом);
- определить и систематизировать дидактический потенциал его наследия, выявив те аспекты творчества (архитектурный пейзаж, работа с

историческим сюжетом, композиция), которые наиболее эффективны для формирования профессиональных компетенций студентов в рамках дисциплин «Исполнительское мастерство» и «Проектирование изделий художественной росписи по эмали».

Методология исследования включает взаимодополняющие методы: биографический, сравнительно-стилистический и регионально-исторический анализ.

Выбор указанных методов обусловлен задачами исследования и спецификой самого объекта изучения – культурного кода, понимаемого как комплекс технологических, сюжетных и стилистических констант художественного промысла. Биографический метод позволит рассмотреть формирование мастера как носителя этого кода в конкретном историко-культурном контексте ростовской финифти. Сравнительно-стилистический анализ даст возможность выявить и систематизировать устойчивые формальные признаки, составляющие стилистическую основу кода. Наконец, регионально-исторический анализ необходим для понимания укорененности творчества В.Д. Коткова в локальной традиции, что соответствует сюжетной и ценностной составляющим культурного кода промысла художественной росписи по эмали.

В современной гуманитарной науке понятие культурного кода трактуется как совокупность устойчивых ценностей, художественных образов и способов их выражения, которые формируются в течение многих поколений и закрепляются в коллективной памяти народа. По мнению С.В. Лебедева, культурный код включает глубинные уровни национальной идентичности, проявляющиеся в традициях, обычаях и народном искусстве, и выступает своеобразным «языком культуры» [5, с. 64].

Применительно к сфере традиционных художественных промыслов культурный код принимает конкретизированную форму и выражается в трёх группах устойчивых констант: технологических, сюжетных и стилистических. Технологическая составляющая включает специфику работы с материалом и традиционные приёмы мастерства: в ростовской финифти – это многослойное письмо огнеупорными красками и особенности обжига. Сюжетная составляющая связана с устойчивым кругом сюжетов, символов и художественных образов, отражающих историческое и культурное наследие художественного промысла. Стилистическая составляющая определяется характерной манерой письма, колоритом и композиционными особенностями, обеспечивающими узнаваемость произведений художника. Ключевые компоненты культурного кода художественной росписи по эмали представлены в таблице 1.

Эти компоненты создают художественную и технологическую основу промысла, обеспечивая его преемственность и идентификацию в культурном пространстве России. Как отмечает С.А. Тихомиров, традиционные художественные промыслы являются важнейшей частью культурного кода страны, поскольку сохраняют визуальные образы и технологические особенности, передаваемые из поколения в поколение [10, с. 90].

Компоненты культурного кода традиционного художественного промысла

Технологические компоненты	Сюжетные компоненты	Стилистические компоненты
- работа с материалом; - технология и приемы письма; - обжиг	- исторические сюжеты; - символы, мотивы; - визуальные образы; - региональная культура	- манера письма; - композиционные схемы; - колористика

В системе профессионального образования осмысление культурного кода художественного промысла приобретает особое значение, поскольку именно профессиональное образование обеспечивает его сохранение, передачу и дальнейшее развитие, что подтверждается тезисом С.В. Лебедева о системе образования как «главном хранителе и одновременно основном двигателе развития культурного кода нации» [6, с. 97]. В этой связи обращение к творческому наследию ведущих мастеров художественной росписи по эмали становится важным инструментом формирования профессионального мировоззрения будущих художников-эмальеров.

Фигура Виктора Дмитриевича Коткова (1933–2001) в развитии ростовской финифти второй половины XX века является ярким примером носителя и продолжателя её культурного кода. Его имя закономерно находится в ряду ведущих художников: В.П. Грудина, А.А. Хаунова, Н.А. Куландина, Н.В. Серовой, Л.Н. Матаковой, А.В. Тихова и др., чьи работы служат образцами для студентов, обеспечивая преемственность художественных традиций [9, с. 190].

Анализ творческой биографии и наследия В.Д. Коткова позволяет выделить несколько аспектов, подтверждающих эту роль. Творчество художника глубоко укоренено в сюжетном коде промысла, связанном с темой малого исторического города. Его архитектурные пейзажи, посвящённые Ростову Великому, являются не только художественными произведениями, но и наглядными материалами, раскрывающими сущность региональной специфики финифти. Эта укорененность в локальном контексте соответствует регионально-историческому подходу, который, по словам Н.М. Александровой, предполагает, что содержание образования «исходит из сущности его регионально-исторических корней, охватывающих исторический период становления и развития искусства, и социальные, природные, культурные традиции региона, где данный вид искусства возник» [1, с. 41]. Изучение и копирование работ В.Д. Коткова становится практической реализацией этого подхода, как концентрированное выражение исторической памяти, природного ландшафта и культурных смыслов, что формирует у будущих художников целостное понимание промысла как живого культурного кода.

Мастер блестяще работал в классических жанрах, составляющих основу промысла, создавал портреты и иконы. Его цветочные миниатюры,

выполненные в лучших традициях «ростовского письма», демонстрируют тонкое чувство цвета и виртуозное владение кистью [3, с. 31]. В то же время В.Д. Котков, наряду с другими ведущими художниками второй половины XX века, активно развивал и обогащал жанр тематической композиции, в частности, архитектурного пейзажа.

Рис. 1. В.Д. Котков. Панно «Осень в Ростове Великом». 1982 г.

Для образовательного процесса особенно значима серия архитектурных пейзажей В.Д. Коткова, посвященных Ростovu Великому, в частности панно «Осень в Ростове Великом» и миниатюра «Зима в Ростове Великом» [2]. Эти работы, которые студенты копируют в курсе «Исполнительское мастерство», представляют собой не просто учебные эталоны, а сложные композиции, где характерная для мастера панорамность композиции сочетается с тщательной проработкой деталей. Котков часто изображает архитектуру с высокой точки, что позволяет охватить целые ансамбли, как в работе «Спасо-Яковлевский монастырь. Вид с озера Неро», при этом его композиции тщательно выверены и уравновешены. Трактовка формы соединяет детальную прорисовку архитектуры с обобщённым лирическим изображением природы, что придаёт сценам живость и завершённость. Подобное копирование развивает не только технические навыки (работы кистью, передачи светотени), но и знакомит с тенденцией к монументализации миниатюрной формы. Таким образом, обращение В.Д. Коткова к ростовской архитектуре реализовано как глубоко личное высказывание, обладающее значительным педагогическим потенциалом.

Стилистический код художественной манеры В.Д. Коткова проявляется в характерной тонкой, почти акварельной проработке деталей, тщательно выверенной композиции и, что особенно важно, в сложном, нюансированном колорите. Последний строится на сдержанной, но богатой оттенками палитре, где цветовое решение никогда не бывает кричащим, а основано на тонких

Мастер создал целый ряд произведений, посвященных Ростovu Великому: панно «Зима в Ростове Великом», панно «Осень в Ростове Великом» (рис. 1⁷⁶), плакетка «Спасо-Яковлевский монастырь. Вид с озера Неро» [8].

Эти работы не просто фиксируют архитектурные памятники, но и выступают носителями исторической памяти и культурных ценностей, что соответствует глубинному пониманию культурного кода как «следа прошлого» [5, с. 39].

Для образовательного процесса особенно значима серия архитектурных

⁷⁶ Рис. 1-4. Госкаталог музейного фонда РФ. Коллекция «Ростовская финифть». Котков В. Д. – URL : <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?q=котков%20ростов> (дата обращения: 14.12.2025).

градациях и сложных смесях, создающих ощущение гармонии и естественности. Это особенно заметно в архитектурных пейзажах, где художник виртуозно передаёт изменчивые состояния природы: мягкое золото осенней листвы в панно «Осень в Ростове Великом» (1982) или холодную синеву зимнего неба в миниатюре «Зима в Ростове Великом» (рис. 2). Часто в своих композиционных решениях В.Д. Котков обращается к приёму панорамного обзора архитектуры с высоты. Глубокий и осознанный подход к разработке композиций подтверждается и его рабочей методологией: эскизы к финифтяным миниатюрам мастер писал акварелью, «прорабатывая в тончайших деталях цветовую и сюжетную композицию» (рис. 3, 4) [3, с. 31].

Рис. 2. В.Д. Котков. Панно «Зима в Ростове великом». 1982 г.

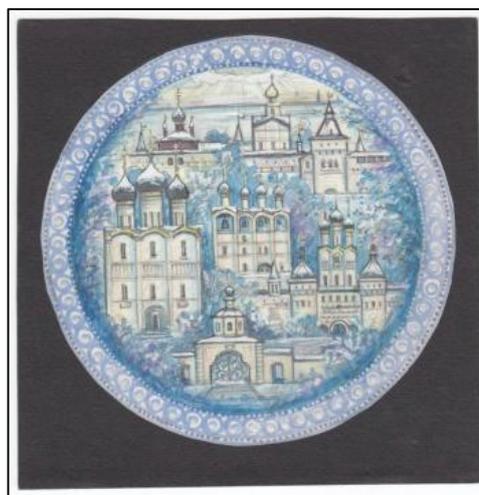

Рис. 3. В.Д. Котков Эскиз «Ростовский Кремль зимой». 1985 г.

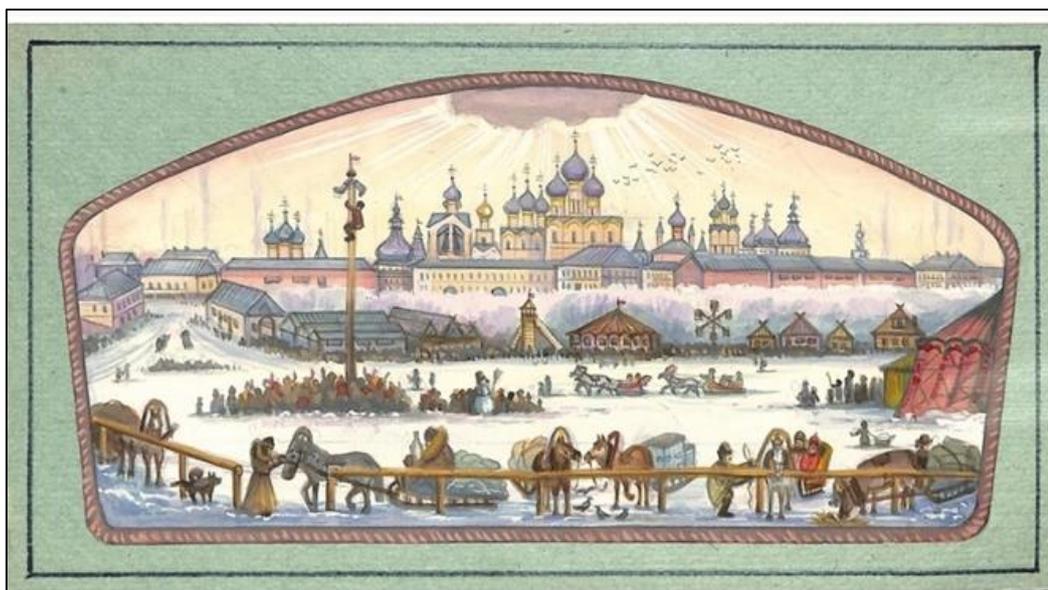

Рис. 4. В.Д. Котков. Эскиз «Былое. Ярмарка-масленица до 1941 г.». 1997 г.

Самоотверженное служение промыслу на протяжении десятилетий работы на фабрике «Ростовская финифть» (1958–1961, 1963–1995) и разнообразие деятельности – от ювелирных украшений до экслибрисов и

мемориальных медалей – демонстрирует владение широким спектром технологического кода, что также является важной характеристикой мастера-носителя традиции.

В.Д. Котков в совершенстве владел традиционной техникой многослойной живописи огнеупорными красками по эмали с последующим обжигом. Его мастерство проявляется в исключительной чистоте и прозрачности цвета, достигаемой благодаря точному расчету температурного режима и тонкому знанию свойств материалов. Технология ростовской финифти была для него не набором правил, а живым языком.

Новаторство В.Д. Коткова заключалось не в отказе от традиционных методов, а в их творческом обогащении и адаптации для решения новых художественных задач. Например, для достижения особой легкости и воздушности в изображении неба и воды он мог использовать более сложные и дробные приемы лессировки.

Творчество В.Д. Коткова представляет собой уникальный сплав традиций и новаторства. Он был хранителем традиционного технологического и стилистического кода, доставшегося ему от мастеров-предшественников, и одновременно – новатором, который сумел найти аутентичный и художественно убедительный язык для выражения тем и композиционных решений, актуальных для его времени. Это делает наследие художника особенно ценным для педагогики, поскольку оно демонстрирует студентам живой пример того, как традиция может служить основой для современного творческого поиска.

В.Д. Котков по праву считается одним из ключевых авторов, сформировавших современный облик ростовского архитектурного пейзажа. Он не просто фиксировал знаменитые памятники, но и создавал их целостные, одухотворенные образы, наполненные лирическим чувством и исторической памятью. Его серия работ, посвященных Ростовскому кремлю, стала не только художественным, но и культурным явлением, закрепив в визуальном коде промысла образ древнего города как символа национального наследия.

В этом жанре ему удалось синтезировать документальность топографического вида с поэтичностью художественного вымысла, что и составляет суть его новаторства. Его архитектурные пейзажи, например «Кремль. Водяная башня» (1962), стали эталонными и сегодня являются обязательными для изучения и копирования студентами, что подтверждает их статус классических образцов, в которых заложены основы профессионального мастерства и эстетические идеалы промысла.

Творческое наследие В.Д. Коткова представляет собой целостную систему, где стилистические предпочтения, технологическая виртуозность и жанровые приоритеты взаимосвязаны. Будучи не просто собранием произведений, а концентрированным выражением культурного кода ростовской финифти, это наследие обладает значительным дидактическим потенциалом. Работы художника, выступающие материализованным «коллективным бессознательным» промысла [5, с. 64], становятся ключевым ресурсом для образовательного процесса. Их системное включение в

программу Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи позволяет решать задачи подготовки художников-эмальеров, формируя не только технические навыки, но и целостное профессиональное мировоззрение. Профессиональное становление личности, как отмечает И.И. Куракина, «неразрывно связано с преемственностью профессионального опыта состоявшихся художников в этой области – носителей традиций» [4, с. 169], что и обеспечивает обращение к наследию такого мастера, как В.Д. Котков.

Изучение творчества В.Д. Коткова предоставляет студентам наглядный пример диалектического единства верности традиции и творческой свободы. Анализируя его произведения, будущие художники видят, что канон – не застывший свод правил, а живой язык, на котором можно говорить о современности. С одной стороны, В.Д. Котков – блестящий продолжатель традиций, идущих от А.А. Назарова и А.И. Звонилкина, в совершенстве владеющий технологией и иконографией промысла [7, с. 192]. С другой – он новатор, разработавший собственную стилистику в жанре архитектурного пейзажа и поднявший его на новый уровень художественного обобщения.

Такой подход помогает сформировать у студентов понимание, что подлинное новаторство возможно только при глубоком освоении традиции. Это формирует профессиональную установку, при которой художник не противопоставляет себя промыслу, а видит себя звеном в непрерывной цепи преемственности, ответственным за развитие культурного кода, а не за его простое воспроизведение.

Копирование обучающимися эталонных работ мастера, таких как панно «Зима в Ростове Великом», направлено не на механическое воспроизведение изображения, а на глубокий анализ и усвоение ключевых элементов его стиля: колорита, учитывающего тонкие нюансы цветовых переходов, построения сложной пространственной композиции, применения лессировочного письма для передачи световоздушной среды. На этом этапе студенты технически осваивают язык мастера, развивая «чувство кисти».

Следующим этапом работы над копией произведений В.Д. Коткова является создание собственной композиции на основе выявленных художественных особенностей его работ. Студентам предлагается разработать эскиз архитектурного пейзажа (например, родного города или известного памятника), используя характерные для мастера композиционные схемы и колористические решения. Это задание учит не копировать, а мыслить категориями мастера, применяя его художественную логику к новому материалу.

В рамках дисциплины «Проектирование изделий художественной росписи по эмали» ключевым является проектное задание «Архитектурный пейзаж в современной эмали» (рис. 5, 6⁷⁷). Задание представляет собой последовательный творческий процесс, состоящий из взаимосвязанных этапов:

⁷⁷ Рис. 5, 6 – фото из архива Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи.

- сбор и анализ изобразительного материала по выбранному архитектурному объекту или типу (например, малый исторический город);
- изучение историко-культурного контекста объекта;
- композиционный и технологический анализ классических произведений в жанре архитектурного пейзажа в искусстве эмали (включая, например, наследие мастеров ростовской финифти);
- разработка авторского проекта современного ювелирного изделия (броши, кулона) или тематической миниатюры. Задача заключается в творческом переосмыслении выбранной архитектурной темы и изученных традиционных приёмов. Задание формирует целостный подход, при котором освоение жанра происходит не через простое копирование, а через глубокий анализ и последующую проектную деятельность, направленную на актуализацию культурного наследия.

Рис. 5. Коткова С.В. Проект на тему «Архитектурный пейзаж». 2021 г.
Руководитель: Н.Е. Скрипунова

Рис. 6. Коткова С.В. Проект композиции на тему «Архитектурный пейзаж. Зимняя сказка Омска». 2023 г.
Руководитель: М.А. Салтанов

На примере художественно-графических проектов, представленных на рисунках 5 и 6, видно, как студенты, опираясь на изученное наследие В.Д. Коткова, создают авторские композиции. Работа на рисунке 5 демонстрирует использование характерной для В.Д. Коткова панорамной композиции и сдержанного колорита, адаптированного к современному ювелирному изделию. Художественно-графический проект на рисунке 6 «Зимняя сказка Омска» отражает творческое переосмысление традиционных приёмов: студент применяет лессировочную технику и сложную пространственную организацию, характерные для В.Д. Коткова, но в контексте нового архитектурного сюжета.

Педагогический подход основан на последовательном погружении в творчество мастера. Путь, проходящий через творческий анализ работ художника, интерпретацию и создание собственного проекта, повторяет естественное становление художника: от изучения языка традиции к обретению в ней собственного голоса. Это позволяет учитывать индивидуальность студентов, воспитывая вдумчивого творца, способного к диалогу с художественным наследием.

Проведенное исследование позволило идентифицировать и охарактеризовать ключевые элементы культурного кода ростовской финифти, воплощенные в творчестве В.Д. Коткова. Его наследие служит мощным ресурсом для модернизации образовательного процесса. Это обеспечивает не только сохранение, но и поступательное развитие уникального промысла в XXI веке, подтверждая тезис о том, что «именно на профессиональную педагогику в сфере традиционных художественных промыслов возложена миссия целостной рецепции культурного кода» [10, с. 95].

Выстроенная система работы с творчеством В.Д. Коткова позволяет воспитывать художника-эмальера, который гармонично сочетает в себе уважение к традиции, осознанное владение мастерством художественной росписи по эмали и смелость творческого поиска.

Литература

1. Александрова Н. М. Комплекс интегративных методологических подходов к профессиональному образованию в области традиционного прикладного искусства / Н. М. Александрова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 4 (47). – С. 38-46. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-38-46. – EDN MYFLMV. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-07.pdf (дата обращения: 18.12.2025).

2. Коллекция «Ростовская финифть». Котков В. Д. – Текст : электронный // Госкаталог РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?q=котков%20ростов> (дата обращения: 14.12.2025).

3. Какадий М. Е. Эмали и акварели Виктора Коткова / М. Е. Какадий. – Текст непосредственный // Московский журнал: история государства Российского : литературно-художественный, историко-краеведческий ежемесячный журнал. – Москва, 2005. – №. 6. – С. 30-32.

4. Куракина, И. И. Традиционные художественные промыслы России как ресурс общекультурного и профессионального воспитания личности / И. И. Куракина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 3(42). – С. 66-79. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-66-79. – ЭДН MAQJSP. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-09.pdf (дата обращения: 14.12.2025).

5. Лебедев, С. В. Факторы сохранения и развития культурного кода России: роль традиционного искусства и задачи высшего образования. Часть 1 / С. В. Лебедев. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 3(46). – С. 88-100. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-86-98. – ЭДН ОКЗДВС. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-10.pdf (дата обращения: 14.12.2025).

6. Лебедев, С. В. Факторы сохранения и развития культурного кода России: роль традиционного искусства и задачи высшего образования. Часть 2 / С. В. Лебедев. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 4 (47). – С. 88-100. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-88-100. – ЭДН НВИДЖГС. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-11.pdf (дата обращения: 14.12.2025).

7. Мухин В. В. Искусство русской финифти конца XIV – начала XX / В. В. Мухин. – Текст : непосредственный. – Санкт-Петербург : Грифон, 1996. – 207 с. – ISBN 5-7431-004-7

8. Пак В. Ф. Ростовская финифть XX века / В. Ф. Пак. Иллюстрированный библиографический словарь. – Текст : непосредственный. – Москва : ГАЛАРТ, 2006. – 220 с. – ISBN 5-269-01048-8

9. Скрипунова Н. Е. Вклад ведущих художников ростовской финифти в развитие художественной росписи по эмали / Н. Е. Скрипунова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 2 (45). – С.187-201. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-23.pdf (дата обращения: 14.12.2025).

10. Тихомиров С. А. Традиционные художественные промыслы России как неотъемлемая часть национального кода культуры / С. А. Тихомиров. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 2 (37). – С. 90-103. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-90-103. – EDN XERKKO. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-11.pdf (дата обращения: 14.12.2025).

References

1. Aleksandrova N. M. Kompleks integrativny`x metodologicheskix podxodov k professional`nomu obrazovaniyu v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N. M. Aleksandrova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 4 (47). – S. 38-46. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-38-46. – EDN MYFLMV. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-07.pdf (data obrashheniya: 18.12.2025).

2. Kolleksiya «Rostovskaya finift'». Kotkov V. D. – Tekst : e`lektronny`j // Goskatalog RF : sajt. – URL : <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?q=kotkov%20rostov> (data obrashheniya: 14.12.2025).
3. Kakadij M. E. E`mali i akvareli Viktora Kotkova / M. E. Kakadij. – Tekst neposredstvenny`j // Moskovskij zhurnal: istoriya gosudarstva Rossijskogo : literaturno-xudozhestvenny`j, istoriko-kraevedcheskij ezhemesyachny`j zhurnal. – Moskva, 2005. – №. 6. – S. 30-32.
4. Kurakina, I. I. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Rossii kak resurs obshhekul`turnogo i professional`nogo vospitaniya lichnosti / I. I. Kurakina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3(42). – S. 66-79. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-66-79. – E`DN MAQJSP. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-09.pdf (data obrashheniya: 14.12.2025).
5. Lebedev, S. V. Faktory` soxraneniya i razvitiya kul`turnogo koda Rossii: rol` tradicionnogo iskusstva i zadachi vy`sshego obrazovaniya. Chast` 1 / S. V. Lebedev. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3(46). – S. 88-100. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-86-98. – E`DN OKZDVS. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-10.pdf (data obrashheniya: 14.12.2025).
6. Lebedev, S. V. Faktory` soxraneniya i razvitiya kul`turnogo koda Rossii: rol` tradicionnogo iskusstva i zadachi vy`sshego obrazovaniya. Chast` 2 / S. V. Lebedev. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 4 (47). – S. 88-100. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-88-100. – E`DN NVIDZhGS. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-11.pdf (data obrashheniya: 14.12.2025).
7. Muxin V. V. Iskusstvo russkoj finifti koncza XIV – nachala XX / V. V. Muxin. – Tekst : neposredstvenny`j. – Sankt-Peterburg : Grifon, 1996. – 207 s. – ISBN 5-7431-004-7
8. Pak V. F. Rostovskaya finift` XX veka / V. F. Pak. Illyustrirovanny`j biobibliograficheskij slovar`. – Tekst : neposredstvenny`j. – Moskva : GALART, 2006. – 220 s. – ISBN 5-269-01048-8
9. Skripunova N. E. Vklad vedushhix xudozhnikov rostovskoj finifti v razvitie xudozhestvennoj rospisi po e`mali / N. E. Skripunova. – Tekst : e`lektronny`j / Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (45). – S.187-201. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-23.pdf (data obrashheniya: 14.12.2025).
10. Tixomirov S. A. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Rossii kak neot`emlemaya chast` nacional`nogo koda kul`tury` / S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 2 (37). – S. 90-103. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-90-103. – EDN XERKKO. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-11.pdf (data obrashheniya: 14.12.2025).

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

Skripunova N.E., lecturer of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – a branch of the Russian university of traditional art crafts, 141052, Fedoskino village, Lukutinskaya str., 33, e-mail: skripunovs@mail.ru

The creativity of V.D. Kotkov as a cultural code: educating future enamel artists through the lens of his legacy

Abstract. The article examines the work of the outstanding master of Rostov finift' V.D. Kotkov as an embodiment of the cultural code of the traditional art craft. The authors identify and systematize the key components of the cultural code (technological, thematic, and stylistic) through the analysis of Kotkov's works, with special attention to the genre of architectural landscape. The scientific novelty of the study lies in substantiating the didactic potential of the master's legacy for the training of enamel artists in the system of professional education.

Key words: cultural code, artistic enamel painting, V.D. Kotkov, enamel artist, professional education, copying, design.

Enamel painting represents not only a technically challenging aspect but also a profoundly symbolic layer of traditional applied art. In the context of continuous professional education development in the field of enamel painting at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting, there arises a pressing question regarding the curriculum for future enamel painters.

The content of instruction in the discipline "Performing skills" at the bachelor's degree level aims to cultivate not only professional abilities in executing enamel painting but also instill value-driven attitudes toward this genre of traditional applied art. A pivotal role in this process is played by the persona of the enamel painter whose creativity connects tradition and modernity in Rostov finift', serving as a model for the professional and spiritual maturation of students.

A vivid example of such orientation is provided by the legacy of Viktor Dmitriyevich Kotkov – a renowned enamel painter whose works embody the cultural code of Rostov finift'. However, despite the artistic value of his creations, the artist's legacy remains insufficiently integrated into the pedagogical process, leading to superficial and fragmented study of his style and technique in the "Performing skills" discipline.

There exists a need for scholarly analysis of the oeuvre of prominent enamel painters and elucidation of its didactic potential for educating a new generation of artists capable of creatively advancing the tradition.

The aim of this research is to identify and characterize elements of the cultural code present in the work of enamel painter V.D. Kotkov and justify the importance of his legacy for nurturing enamel painters within the framework of continuous professional education.

To achieve the stated goal, the following tasks will be addressed:

- examine the creative biography of V.D. Kotkov within the context of the historical development of Rostov finift' in the second half of the XXth century;
- analyze key works by the master and identify their consistent stylistic characteristics (compositional schemes, coloristic solutions, techniques of working with materials);
- determine and systematically organize the didactic potential of his legacy by identifying aspects of his creativity (architectural landscapes, engagement with historical narratives, compositional structures) most effective for developing students' professional competencies within the subjects "Performing skills" and "Design of enamel paintings".

The methodology includes complementary methods: biographical, comparative-stylistic and regional-historical analyses.

The selection of these methods is dictated by the objectives of the study and the nature of the object being studied – the cultural code understood as a complex set of technological, narrative and stylistic constants of the artistic craft. The biographical method will enable examination of how the master became a bearer of this code within the specific historical and cultural context of Rostov finift'. Comparative-stylistic analysis will help identify and classify persistent formal traits constituting the stylistic foundation of the code. Finally, regional-historical analysis is needed to understand the rootedness of V.D. Kotkov's creativity in local tradition, corresponding to the narrative and value components of the cultural code of enamel painting.

In contemporary humanities scholarship, the concept of cultural code is interpreted as a set of enduring values, artistic images and modes of expression formed over many generations and embedded in collective memory. According to S.V. Lebedev, the cultural code encompasses deeper layers of national identity manifested in traditions, customs and folk art, functioning as a kind of "language of culture" [5, p. 64].

When applied to traditional art crafts, the cultural code takes on a concrete form expressed in three groups of stable constants: technological, narrative and stylistic. The technological component comprises specific techniques of working with materials and traditional craft skills: in Rostov finift', this includes multilayer writing with fire-resistant pigments and firing peculiarities. The narrative component relates to a fixed circle of themes, symbols and artistic images reflecting the historical and cultural heritage of the art craft. The stylistic component is defined by characteristic brushwork, color palette and compositional features ensuring recognizability of the artist's works. Key components of the cultural code of enamel painting are summarized in table 1.

Components of cultural code in traditional art crafts

T		
- Material handling; - Writing techniques and technology; F	- Historical narratives; - Symbols and motifs;	- Brushwork manner; - Compositional patterns; - Color palette

These components create the artistic and technological basis of the craft, ensuring its continuity and identifiability within Russia's cultural space. As noted by S.A. Tikhomirov, traditional art crafts constitute a vital part of the country's cultural code, as they preserve visual images and technological features passed down through generations [10, p. 90].

Within the system of professional education, comprehending the cultural code of an art craft acquires special significance, as it is precisely professional education that safeguards, transmits and furthers its development. This perspective is supported by S.V. Lebedev's assertion that the education system acts as “the main guardian and primary driver of the nation's cultural code development” [6, p. 97]. Therefore, referring to the creative legacies of leading masters of enamel painting becomes an important tool for shaping the professional outlook of future enamel painters.

Victor Dmitriyevich Kotkov (1933–2001) stands out as a prominent figure in the development of Rostov finift’ in the latter half of the XXth century, exemplifying a carrier and continuator of its cultural code. His name naturally ranks among leading artists like V.P. Grudinin, A.A. Khaunov, N.A. Kulandin, N.V. Serova, L.N. Matakova, A.V. Tikhov, et al., whose works serve as benchmarks for students, ensuring continuity of artistic traditions [9, p. 190].

Analyzing Kotkov's creative biography and legacy reveals several aspects validating this role. His artwork is deeply rooted in the narrative code of the craft associated with the theme of a small historic town. His architectural landscapes dedicated to Rostov the Great are not only artistic pieces but also illustrative materials revealing the essence of the regional specificity of finift’. This grounding in local context corresponds to the regional-historical approach advocated by N.M. Aleksandrova, suggesting that educational content “derives from the essence of its regionally historical roots, covering the historical period of art's formation and development, along with social, natural and cultural traditions of the region where this art originated” [1, p. 41]. Studying and copying Kotkov's works becomes a practical implementation of this approach, encapsulating historical memory, natural landscapes and cultural meanings, thereby imparting to aspiring artists a holistic understanding of the craft as a living cultural code.

Masterfully excelling in classical genres constituting the core of the craft, he produced portraits and icons. His floral miniatures executed in the finest traditions of “Rostov writing” showcase subtle sense of color and virtuoso command of the brush [3, p. 31]. At the same time, V.D. Kotkov, together with other leading artists

of the late XXth century, actively developed and enriched the genre of thematic composition, notably architectural landscapes.

Fig. 1. Kotkov V.D. Panel “Autumn in Rostov the Great”, 1982

The master created a series of works devoted to Rostov the Great: panel “Winter in Rostov the Great”, panel “Autumn in Rostov the Great” (Fig. 1⁷⁸), plaque “Spaso-Yakovlevsky monastery. View from Lake Nero” [8].

These works do not simply record architectural monuments but act as bearers of historical memory and cultural values, aligning with the profound understanding of cultural code as a “trace of the past” [5, p. 39].

For the educational process, especially valuable is the series of architectural landscapes by V.D. Kotkov dedicated to Rostov the Great, including the panel “Autumn in Rostov the Great” and the miniature “Winter in Rostov the Great” [2]. These works, which students copy in the course “Performing skills”, are not mere instructional standards but intricate compositions where the master's characteristic panoramic composition combines with meticulous detailing. Kotkov frequently depicts architecture from elevated vantage points, allowing him to capture entire ensembles, as seen in “Spaso-Yakovlevsky monastery. View from Lake Nero”, with compositions carefully balanced and well-conceived. His treatment of form unites detailed rendering of architecture with generalized lyrical depiction of nature, lending scenes liveliness and completeness. Such replication exercises enhance not only technical skills (brushwork, light-and-shade representation) but also introduce trends toward monumentalization of miniature form. Consequently, V.D. Kotkov's turn to Rostovian architecture emerges as a profoundly personal statement possessing substantial pedagogical potential.

V.D. Kotkov's stylistic code manifests in characteristic delicate, almost watercolor-like detail work, scrupulously calculated compositions, and, crucially, nuanced and sophisticated coloring. The latter relies on restrained yet richly varied palettes where colors never scream but rely on subtle gradations and complex mixtures evoking harmony and naturalness. This is evident in architectural landscapes where the artist adeptly captures fleeting states of nature: soft golden autumn foliage in the panel “Autumn in Rostov the Great” (1982) or chilly blue winter skies in the miniature “Winter in Rostov the Great” (Fig. 2).

Often, in his compositional choices, V.D. Kotkov employs the device of panoramic views of architecture from above. His thoughtful and deliberate approach

⁷⁸ Figs. 1-4. State catalogue of the museum fund of the Russian Federation. Collection “Rostov finift”. Kotkov V.D. – URL : <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?q=КОТКОВ%20РОСТОВ> (accessed December 14, 2025).

to composing is evidenced by his working methodology: preliminary sketches for enamel miniatures were done in watercolors, “meticulously elaborating the tiniest details of color and narrative composition” (Figs. 3, 4) [3, p. 31].

Fig. 2. Kotkov V.D. Panel “Winter in Rostov the Great”, 1982

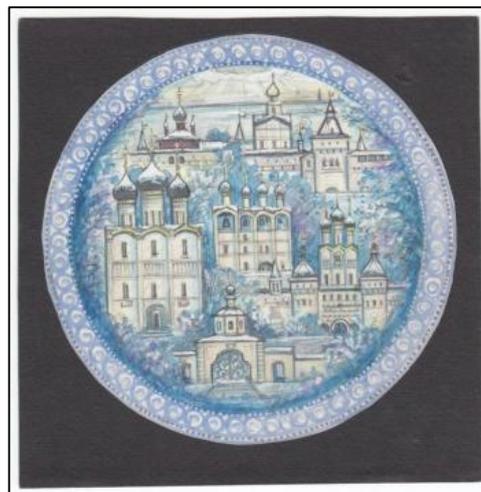

Fig. 3. Kotkov V.D. Sketch “Rostov Kremlin in Winter”, 1985

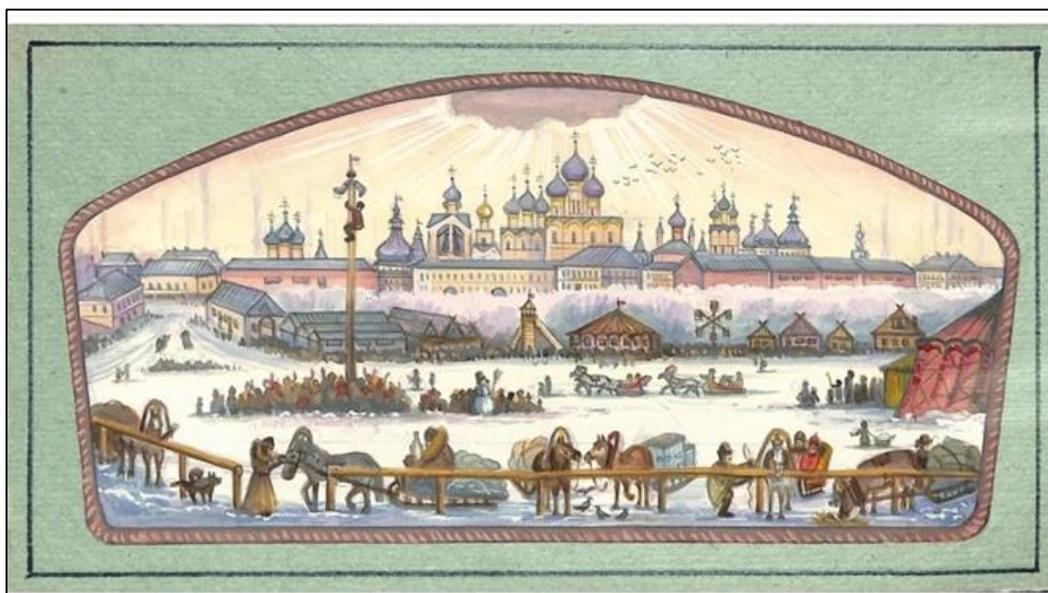

Fig. 4. Kotkov V.D. Sketch “Bygone times. Fair-Maslenitsa before 1941”, 1997

His decades-long dedication to the craft at the factory “Rostov finift” (1958–1961, 1963–1995) and diverse activities ranging from jewelry making to ex libris and memorial medals illustrate his mastery of a broad spectrum of technological codes, another critical trait of a tradition-bearing master.

V.D. Kotkov was highly skilled in the traditional technique of multi-layered painting with fireproof pigments on enamel followed by firing. His mastery is evident in the exceptional purity and transparency of color achieved through precise temperature control and intimate knowledge of materials. To him, the technology of Rostov finift’ was not a rigid set of rules but a living language.

Kotkov's innovation lay not in rejecting traditional methods but in creatively enriching and adapting them to address new artistic challenges. For instance, to achieve a distinctive lightness and airiness in depictions of sky and water, he employed more complex and refined glazing techniques.

V.D. Kotkov's oeuvre represents a unique blend of tradition and innovation. He served as custodian of the traditional technological and stylistic code inherited from previous masters while simultaneously acting as an innovator who found an authentic and artistically convincing language to articulate themes and compositional solutions relevant to his era. This makes his legacy particularly valuable for pedagogy, demonstrating to students a vibrant example of how tradition can serve as a foundation for contemporary creative exploration.

Justifiably regarded as one of the key authors shaping the modern appearance of Rostovian architectural landscapes, Kotkov did more than simply document famous landmarks – he created complete, spirit-infused representations imbued with lyricism and historical memory. His series of works dedicated to the Rostov Kremlin became not only an artistic achievement but also a cultural phenomenon, embedding the image of the ancient city as a symbol of national heritage into the visual code of the craft.

In this genre, he succeeded in synthesizing topographic accuracy with poetic imagination, capturing the essence of his innovation. His architectural landscapes, such as “Kremlin. Water tower” (1962), have become canonical and today are mandatory for study and reproduction by students, affirming their status as classic examples embodying fundamental professional skills and aesthetic ideals of the craft.

V.D. Kotkov's creative legacy constitutes a coherent system where stylistic preferences, technical virtuosity and genre priorities interconnect. Beyond being a mere collection of works, it represents a concentrated embodiment of the cultural code of Rostov finift’, endowed with considerable didactic potential. Functioning as materialized “collective unconscious” of the craft [5, p. 64], these works become a key resource for educational purposes. Their systematic inclusion in the program of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting helps address the challenge of training enamel painters, shaping not only technical skills but also a holistic professional mindset. Professional development, as highlighted by I.I. Kurakina, is inextricably tied to the transmission of established artists' professional experiences – carriers of traditions [4, p. 169], hence reinforcing the relevance of drawing on the legacy of a master like V.D. Kotkov.

Studying the works of V.D. Kotkov provides students with a tangible illustration of the dialectical unity between adherence to tradition and creative freedom. By examining his pieces, future artists observe that canon is not a static set of rules but rather a living language through which one can speak about contemporaneity. On one hand, V.D. Kotkov is a brilliant continuation of traditions stemming from predecessors like A.A. Nazarov and A.I. Zvonilkin, masterfully wielding the craft's technology and iconography [7, p. 192]. On the other hand, he is an innovator who developed his own stylistics in the genre of architectural landscapes, elevating it to a new level of artistic generalization.

This approach aids in instilling students with the understanding that genuine innovation is possible only through thorough assimilation of tradition. It shapes a professional mindset wherein the artist does not oppose themselves against the craft but perceives themselves as a link in an ongoing chain of succession, responsible for evolving the cultural code rather than merely reproducing it.

Copying exemplary works by the master, such as the panel “Winter in Rostov the Great”, is intended not for mechanical duplication but for deep analysis and internalization of key elements of his style: color palette accounting for subtle transitions, construction of complex spatial compositions, use of glaze painting to convey luminous atmosphere. During this phase, students technologically absorb the master's language, refining their “sense of the brush”.

The next step in working on copies of V.D. Kotkov's works involves creating one's own composition based on identified artistic features of his pieces. Students are asked to develop a sketch of an architectural landscape (for example, their hometown or a notable landmark), utilizing characteristic compositional schemes and coloristic solutions typical of the master. This exercise teaches students not to duplicate but to think in terms of the master's logic, applying his artistic reasoning to new subject matter.

Within the discipline “Designing products of enamel painting”, a key assignment is the project “Architectural landscape in modern enamel” (Figs. 5, 6⁷⁹). The task entails a sequential creative process consisting of interconnected stages:

- gathering and analyzing visual material concerning the selected architectural object or type (e.g., a small historic town);
- exploring the historical and cultural context of the object;
- composing and technological analysis of classical works in the genre of architectural landscape in enamel art (including, for example, the legacy of Rostov finift' masters);
- developing an original project for a contemporary piece of jewelry (brooch, pendant) or thematic miniature. The task involves creatively reinterpreting the chosen architectural theme and previously studied traditional techniques. The assignment promotes a holistic approach where genre acquisition occurs not through simple duplication but via in-depth analysis followed by project work aimed at updating cultural heritage.

The artistic-graphic projects illustrated in figures 5 and 6 clearly show how students, building on the studied legacy of V.D. Kotkov, create original compositions. The work shown in fig. 5 demonstrates the use of Kotkov's characteristic panoramic composition and reserved color scheme adapted for a contemporary piece of jewelry. The graphic design project in fig. 6, titled “Omsk Winter tale”, reflects a creative reinterpretation of traditional techniques: the student applies glazing and complex spatial arrangements characteristic of V.D. Kotkov but within the context of a novel architectural theme.

⁷⁹ Figs. 5, 6 – photo from the archive at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting.

Fig. 5. Kotkova S.V. Project on the topic “Architectural landscape”, supervised by N.E. Skripunova, 2021

Fig. 6. Kotkova S.V. Composition project on the theme “Architectural landscape. Omsk Winter tale”, supervised by M.A. Saltanov, 2023

The pedagogical approach is grounded in a gradual immersion in the master's artistry. The journey, progressing through creative analysis of the artist's works, interpretation and creation of an original project, mirrors the natural development of an artist: transitioning from studying the language of tradition to discovering one's own voice within it. This allows for consideration of each student's individuality, nurturing reflective creators capable of engaging in dialogue with artistic heritage.

The conducted research allowed identification and characterization of key elements of the cultural code of Rostov finift' embodied in V.D. Kotkov's work. His legacy serves as a potent resource for modernizing the educational process, ensuring not only preservation but also progressive advancement of this unique craft in the XXIst century. This corroborates the thesis that “professional pedagogy in the realm of traditional art crafts holds the mission of holistic reception of the cultural code” [10, p. 95].

The structured system of working with V.D. Kotkov's artistry facilitates the cultivation of an enamel painter who harmoniously balances respect for tradition, mindful mastery of enamel painting techniques and courage in creative exploration.

References

1. Aleksandrova N. M. Kompleks integrativny`x metodologicheskix podxodov k professional`nomu obrazovaniyu v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N. M. Aleksandrova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 4 (47). – S. 38-46. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-38-46. – EDN MYFLMV.

– URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-07.pdf (data obrashheniya: 18.12.2025).

2. Goskatalog muzejnogo fonda RF. Kolleksiya «Rostovskaya finift». Kotkov V. D. – URL : <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?q=kotkov%20rosto> v (data obrashheniya: 14.12.2025).

3. Kakadij M. E. E`mali i akvareli Viktora Kotkova / M. E. Kakadij. – Tekst neposredstvenny`j // Moskovskij zhurnal: Istorija gosudarstva Rossijskogo: Literaturno-xudozhestvenny`j, istoriko-kraevedcheskij ezheemesyachny`j zhurnal. – Moskva, 2005. – №. 6. – S. 30-32.

4. Kurakina I. I. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Rossii kak resurs obshhekul`turnogo i professional`nogo vospitaniya lichnosti / I. I. Kurakina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3(42). – S. 66-79. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-66-79. – E`DN MAQJSP. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-09.pdf (data obrashheniya: 14.12.2025).

5. Lebedev S. V. Faktory` soxraneniya i razvitiya kul`turnogo koda Rossii: rol` tradicionnogo iskusstva i zadachi vy`sshego obrazovaniya. Chast` 1 / S. V. Lebedev. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (46). – S. 88-100. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-86-98. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-10.pdf (data obrashheniya: 14.12.2025).

6. Lebedev S. V. Faktory` soxraneniya i razvitiya kul`turnogo koda Rossii: rol` tradicionnogo iskusstva i zadachi vy`sshego obrazovaniya. Chast` 2 / S. V. Lebedev. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 4 (47). – S. 88-100. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-88-100. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-11.pdf (data obrashheniya: 14.12.2025).

7. Muxin V. V. Iskusstvo ruskoj finifti koncza XIV – nachala XX / V. V. Muxin. – Sankt-Peterburg : Grifon, 1996. – 207 s. – ISBN 5-7431-004-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Pak V. F. Rostovskaya finift` XX veka / V. F. Pak Illyustrirovanny`j biobibliograficheskij slovar`. – Tekst : neposredstvenny`j. – Moskva: GALART, 2006. – 220 s. – ISBN 5-269-01048-8

9. Skripunova N. E. Vklad vedushhix xudozhnikov rostovskoj finifti v razvitie xudozhestvennoj rospisi po e`mali / N. E. Skripunova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (45). – S.187-201. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-23.pdf (data obrashheniya: 14.12.2025).

10. Tixomirov S. A. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Rossii kak neot`emlemaya chast` nacional`nogo koda kul`tury` / S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 2 (37). – S. 90-103. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-90-103. – EDN XERKKO. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-11.pdf (data obrashheniya: 14.12.2025).

УДК 002.2:745

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, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: Libakademij@yandex.ru

Обзор учебников по художественной обработке дерева Review of textbooks on wood artistic processing

Аннотация. В статье представлен обзор содержания учебников, разработанных преподавателем Богородского института художественной резьбы по дереву и мастером богородской резьбы В.Ф. Вайсеро. Учебники адресованы обучающимся I-III курсов по учебным дисциплинам «Исполнительское мастерство» и «Совершенствование мастерства» для направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль: Художественная обработка дерева.

Ключевые слова: Российский университет традиционных художественных промыслов, художественная обработка дерева, исполнительское мастерство, художественная резьба, профессиональное образование, объемные скульптуры, объемные фигуры, сюжетные композиции.

Abstract. The article presents a review of the content of textbooks developed by V.F. Vaisero, an instructor at the Bogorodskoye institute for artistic wood carving and master of Bogorodskoye wood carving. The textbooks are intended for students in grades I-III studying the academic disciplines «Performance skills» and «Skill improvement» within the field of study 54.03.02 Decorative arts and folk crafts with specialization in wood artistic processing.

Keywords: Russian university of traditional art crafts, artistic wood processing, performance skills, artistic carving, vocational education, three-dimensional sculptures, three-dimensional figures, story compositions.

Одним из талантливых педагогов, на протяжении многих лет обучающих приемам богородской резьбы в Богородском институте художественной резьбы по дереву – филиале Российского университета традиционных художественных промыслов, является Валентина Федоровна Вайсеро. Её ученики работают в художественных мастерских, участвуют в

выставках со своими творческими работами, создают новые образы деревянной скульптуры, тем самым сохраняя и развивая традиции богородской резьбы. За годы многолетнего педагогического труда преподаватель и мастер богородской резьбы В.Ф. Вайсеро разработала и опубликовала несколько учебников по профильным дисциплинам, которые представлены в обзоре.

Учебник «Исполнительское мастерство по художественной обработке дерева» был подготовлен В.Ф. Вайсеро для студентов первого и второго курсов. Он состоит из двух частей. В учебнике автор изложил приемы богородской резьбы по дереву и технологические этапы изготовления художественных изделий, для наглядности иллюстрируя каждый этап в процессе создания художественных произведений фотографиями.

Рис. 1. В.Ф. Вайсеро
«Исполнительское мастерство по художественной обработке дерева». Ч. 1.

Первая часть учебника «Исполнительское мастерство по художественной обработке дерева» [2] (рис. 1⁸⁰) адресована студентам первого курса.

В первой главе автор перечисляет инструменты и оборудование для художественной обработки дерева, описывает свойства материала (древесины), необходимые для изготовления богородских изделий. Во второй и третьей главе поэтапно рассматривается создание объемных скульптур птиц. Автор рекомендует перед выполнением этой работы сделать зарисовки птиц с характерными движениями и изучить художественные произведения народных мастеров по богородской резьбе. Процессы создания объемных скульптур рассмотрены на примере технологии выполнения скульптур птиц: соловья, филина, птицы-секретаря (однофигурных), «Утро в лесу», «Пеночка» [2] (рис. 2⁸¹), «Журавушки» (двухфигурных).

⁸⁰ Вайсеро, В.Ф. Исполнительское мастерство по художественной обработке дерева. Часть 1: учебник для студентов 1 курса, обучающихся по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль : Художественная обработка дерева) / В. Ф. Вайсеро. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – 66 с. : ил. – ISBN 978-5-907193-75-8. – Текст : непосредственный.

⁸¹ Вайсеро, В. Ф. Исполнительское мастерство по художественной обработке дерева. Часть 1 : учебник для студентов 1 курса, обучающихся по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль : Художественная обработка дерева / В.Ф. Вайсеро. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – С. 34. – ISBN 978-5-907193-75-8. – Текст : непосредственный.

В следующей главе «Выполнение объемной фигуры животного» [2] (рис. 3⁸²) рассматривается процесс создания скульптуры медведя; автор отмечает, что передача пластики форм различных животных и их движений отличается большим разнообразием, и на это следует обратить внимание при создании данной скульптуры.

Рис. 2. Н.Н. Кузьмин. Двухфигурная объемная скульптура «Пеночка»
Богородский институт художественной резьбы по дереву

Рис. 3. А.А. Горинов Объемная фигура животного «Медведь с лукошком»
Богородский институт художественной резьбы по дереву

Богородская скульптура известна своими популярными персонажами, среди которых особое место занимает медведь.

Медведь – один из популярных персонажей богородской скульптуры. За годы существования промысла богородскими мастерами создано много разных образов хозяина леса. В прошлые века мастера вырезали достаточно условные скульптуры медведей. Но обобщенность силуэтов, их угловатость и неправильные пропорции только добавляли игрушке выразительность, подчеркивая дикость повадок лесного зверя или, наоборот, покорность прирученного животного [1, с. 6].

Рис. 4. В.Ф. Вайсера «Исполнительское мастерство по художественной обработке дерева». Ч. 2

⁸² Вайсера, В.Ф. Исполнительское мастерство по художественной обработке дерева. Часть 1: учебник для студентов 1 курса, обучающихся по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль : Художественная обработка дерева / В. Ф. Вайсера. –Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – С. 53. – ISBN 978-5-907193-75-8. – Текст : непосредственный.

Современные мастера резьбы по дереву создают новые уникальные образы медведя – персонажа народных сказок и фольклора.

Вторая часть учебника «Исполнительское мастерство по художественной обработке дерева» [3] (рис. 4⁸³) адресована студентам второго курса. Учебный материал второй части начинается главой с описанием технологических этапов создания двухфигурных скульптур с образами медведя. В следующей главе «Выполнение объемной фигуры человека» автор рекомендует использовать зарисовки академических рисунков человека перед созданием скульптуры. Это важно, так как пластика человеческого тела существенно отличается от пластики животных, и понимание анатомии человека через рисунки помогает лучше передать его уникальные формы и движения в скульптуре.

Рис. 5. В.Ф. Вайсера
«Совершенствование мастерства по
художественной резьбе по дереву»

Завершающая глава – «Выполнение сюжетной композиции фигуры человека с животным». Автор в описании изготовления скульптуры отмечает обязательное изучение образца композиции перед изготовлением шаблона. В этой главе поэтапно описана технология изготовления композиций: «Вершки и корешки», «На отдыхе», «Медвежья услуга», «Послушный ученик», «Скоро птицы».

В перечисленных сюжетных композициях богородские резчики, изображая медведя реалистически, рассказывают добрые фантастические истории, где хозяин леса помогает человеку.

В приложении размещены: иллюстрации работ, выполненные обучающимися, инструкция по технике безопасности, словарь терминов и список рекомендуемой литературы.

⁸³ Вайсера, В.Ф. Исполнительское мастерство по художественной обработке дерева. Часть 2. Учебник для студентов 2 курса, обучающихся по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (профиль – художественная обработка дерева) / В.Ф. Вайсера. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – 90 с. : ил. – ISBN 978-5-907193-76-5. – Текст : непосредственный.

Следующий учебник В.Ф. Вайсера «Совершенствование мастерства по художественной резьбе по дереву» [4] (рис. 5⁸⁴) также разработан для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль: Художественная резьба по дереву. Он адресован обучающимся III курса, а также резчикам по дереву, имеющим базовые навыки художественной резьбы. Учебник начинается введением, содержащим перечень практических умений, которые обучающиеся должны освоить в процессе изучения дисциплины «Совершенствование мастерства». В главе «Подготовка к работе» автор описал подготовку рабочего места для изготовления изделий из дерева. В следующих двух главах представлен учебный материал о создании однофигурных скульптур: «Зубр», «Лось у дерева», «Горный баран», «Олень», «Конь белогривый».

Завершается учебное издание главой «Выполнение сложных сюжетных композиций», в которой рассматриваются технологические этапы создания композиций, состоящих из двух фигур: «Айболит», «Ветер», «Здравия желаю». Они являются более сложными в технологии, чем описанные в предыдущих главах.

Лучшие художественные композиции богородской игрушки, выполненные обучающимися Богородского института художественной резьбы по дереву под руководством В.Ф. Вайсера, хранятся в методическом фонде института и являются образцами для студентов при создании эскизов и авторских проектов (рис. 6⁸⁵). Фотографии скульптур опубликованы в конце учебника в разделе «Работы, выполненные студентами третьего и четвертого курсов Богородского института художественной резьбы по дереву».

В.Ф. Вайсера во всех опубликованных учебниках рекомендует студентам и резчикам по дереву, самостоятельно осваивающим приемы богородской резьбы, изучать историю этого вида народного промысла, копировать лучшие образцы, созданные многими поколениями резчиков, для формирования традиционных приемов богородской резьбы и совершенствования практических навыков.

⁸⁴ Вайсера, В.Ф. Совершенствование мастерства по художественной резьбе по дереву : учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль : Художественная резьба по дереву / В.Ф. Вайсера; Богородский институт художественной резьбы по дереву, Высшая школа народных искусств ; общая редакция Ю.Е. Лапина. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2023. – 111 с. – ISBN 978-5-907569-35-5.

⁸⁵ Вайсера, В. Ф. Совершенствование мастерства по художественной резьбе по дереву : учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль : Художественная резьба по дереву / В. Ф. Вайсера; Богородский институт художественной резьбы по дереву, Высшая школа народных искусств ; общая редакция Ю. Е. Лапина. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2023. – С. 110. – ISBN 978-5-907569-35-5.

Рис. 6. Н.А. Мальцын. Скульптурная композиция «Прогулки по Тверской». Богородский институт художественной резьбы по дереву

Традиционные для богородской игрушки композиции, созданные несколько сотен лет назад, сохранили до наших дней свой внешний вид, став символами богородского народного промысла. Самой известной богородской игрушкой являются «Кузнецы». Коллекция лучших образцов богородской игрушки хранится в Государственном Русском музее. Собранные произведения представляют этот крестьянский промысел в его последовательном развитии с первой половины XIX в. по конец 1970-х гг. [4]. Музейная коллекция богородской игрушки, состоящая из необычных и знаменитых образцов, представлена в экспозиции музея, созданном при Богородской фабрике художественной резьбы по дереву.

Литература

1. Богородская игрушка и скульптура XIX–XX веков : [альбом] / Русский музей ; [текст: М. В. Плотникова]. – Санкт-Петербург : Palace Editions-Graficart, 2008. – 59, [1] с. : ил. – (Русский музей представляет: альманах). – ISBN 978-5-93332-271-9. – Текст : непосредственный.
2. Вайсеро, В. Ф. Исполнительское мастерство по художественной обработке дерева. Часть 1. Учебник для студентов 1 курса, обучающихся по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (профиль : Художественная обработка дерева) / В. Ф. Вайсеро. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – 66 с. : ил. – ISBN 978-5-907193-75-8. – Текст : непосредственный.
3. Вайсеро, В. Ф. Исполнительское мастерство по художественной обработке дерева. Часть 2. : учебник для студентов 2 курса, обучающихся по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (профиль : Художественная обработка дерева) / В. Ф. Вайсеро. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – 90 с. : ил. – ISBN 978-5-907193-76-5. – Текст : непосредственный.

4. Вайсеро, В. Ф. Совершенствование мастерства по художественной резьбе по дереву : учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль : Художественная резьба по дереву / В. Ф. Вайсеро ; Богородский институт художественной резьбы по дереву, Высшая школа народных искусств ; общая редакция Ю. Е. Лапина. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2023. – 114 с. – ISBN 978-5-907569-35-5. – Текст : непосредственный.

References

1. Bogorodskaya igrushka i skul`ptura XIX–XX vekov : [al`bom] / Russkij muzej ; [tekst: M. V. Plotnikova]. – Sankt-Peterburg : Palace Editions-Graficart, 2008. – 59, [1] s. : il. – (Russkij muzej predstavlyaet: al`manax). – ISBN 978-5-93332-271-9. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Vajsero, V. F. Iсполnitel`skoe masterstvo po xudozhestvennoj obrabotke dereva. Chast` 1. Uchebnik dlya studentov 1 kursa, obuchayushhixsya po napravleniyu 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (profil` : Xudozhestvennaya obrabotka dereva) / V. F. Vajsero. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 66 s. : il. – ISBN 978-5-907193-75-8. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Vajsero, V. F. Iсполnitel`skoe masterstvo po xudozhestvennoj obrabotke dereva. Chast` 2. : uchebnik dlya studentov 2 kursa, obuchayushhixsya po napravleniyu 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (profil` : Xudozhestvennaya obrabotka dereva) / V. F. Vajsero. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 90 s. : il. – ISBN 978-5-907193-76-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Vajsero, V. F. Sovershenstvovanie masterstva po xudozhestvennoj rez`be po derevu : uchebnik dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` : Xudozhestvennaya rez`ba po derevu / V. F. Vajsero ; Bogorodskij institut xudozhestvennoj rez`by` po derevu, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv ; obshhaya redakciya Yu. E. Lapina. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2023. – 114 s. – ISBN 978-5-907569-35-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

УДК 002.2:745

Rybina L.I., director of the scientific library of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: Libakademij@yandex.ru

Review of textbooks on wood artistic processing

Abstract. The article presents a review of the content of textbooks developed by V.F. Vaisero, an instructor at the Bogorodskoye institute for artistic wood carving and master of Bogorodskoye wood carving. The textbooks are intended for students in grades I-III studying the academic disciplines “Performance skills” and “Skill improvement” within the field of study 54.03.02 Decorative arts and folk crafts with specialization in wood artistic processing.

Keywords: Russian university of traditional art crafts, artistic wood processing, performance skills, artistic carving, vocational education, three-dimensional sculptures, three-dimensional figures, story compositions.

Fig. 1. V.F. Vaisero "Performing skills in wood artistic processing".
Part 1

Bogorodskoye woodcarving and technological stages of manufacturing artistic products, illustrating each stage with photographs during the process of creating artistic works to enhance clarity.

One of the talented educators who has been teaching techniques of Bogorodskoye woodcarving for many years at the Bogorodskoye institute for artistic wood carving, which is a branch of the Russian university of traditional art crafts, is Valentina Fyodorovna Vaisero. Her students work in art studios, participate in exhibitions with their creative works, create new images of wooden sculpture, thus preserving and developing the traditions of Bogorodskoye woodcarving. Over the course of her long pedagogical career, teacher and master of Bogorodskoye woodcarving V.F. Vaisero has developed and published several textbooks on specialized subjects that are presented in this review.

The textbook "Performing skills in wood artistic processing" was prepared by V.F. Vaisero for first- and second-year students. It consists of two parts. In the textbook, the author describes the techniques of

The first part of the textbook "Performing skills in wood artistic processing" [2] (Fig. 1⁸⁶) is addressed to first-year students.

In the first chapter, the author lists tools and equipment used for wood artistic processing, as well as describes properties of materials (wood) required for making Bogorodskoye products. In chapters two and three, the creation of volumetric bird sculptures is examined step-by-step. The author recommends drawing sketches of birds with characteristic movements before performing this task and studying the artwork of folk masters specializing in Bogorodskoye woodcarving. Processes of creating volumetric sculptures are demonstrated using examples from technologies for producing bird sculptures such as nightingale, owl, secretary bird (single-figure), "Morning in the forest", "Warbler" [2] (Fig. 2⁸⁷) and "Cranes" (two-figure).

In the next chapter entitled "Creating a volumetric figure of an animal" [2] (Fig. 3⁸⁸), the process of sculpting a bear is discussed. The author notes that conveying the plasticity of forms and movements of various animals varies greatly, which should be taken into account when creating such a sculpture.

Fig. 2. Kuz'min N.N., two-figure volumetric sculpture "Warbler"

Fig. 3. Gorinov A.A., volumetric animal figure "Bear with basket"

Bogorodskoye institute for artistic wood carving

⁸⁶ Vaisero, V.F. Performing skills in wood artistic processing. Part 1: A textbook for first-year students studying in the field of study 54.03.02 Decorative arts and folk crafts, specialization: wood artistic processing / V.F. Vaisero. – Saint Petersburg: HSFA, 2021. – 66 p.: ill. – ISBN 978-5-907193-75-8. – Text: direct..

⁸⁷ Vaisero, V.F. Performing skills in wood artistic processing. Part 1: A textbook for first-year students studying in the field of study 54.03.02 Decorative arts and folk crafts, specialization: wood artistic processing / V.F. Vaisero. – Saint Petersburg: HSFA, 2021. – P. 34. – ISBN 978-5-907193-75-8. – Text: direct.

⁸⁸ Vaisero, V.F. Performing skills in wood artistic processing. Part 1: A textbook for first-year students studying in the field of study 54.03.02 Decorative arts and folk crafts, specialization: wood artistic processing / V.F. Vaisero. – Saint Petersburg: HSFA, 2021. – P. 53. – ISBN 978-5-907193-75-8. – Text: direct.

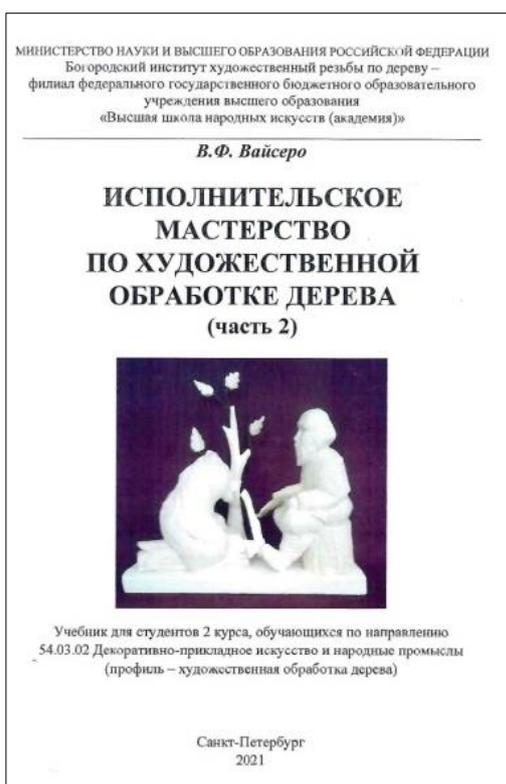

Fig. 4. V.F. Vaisero "Performing skills in wood artistic processing". Part 2

Bogorodskoye sculpture is renowned for its popular characters, among which the bear holds a special place.

The bear is one of the most popular characters in Bogorodskoye woodcarving. Over the years, Bogorodskoye craftsmen have created numerous images of the forest master. In past centuries, masters carved rather stylized bear sculptures. However, the generality of silhouettes, their angularity and incorrect proportions only added expressiveness to the toy, emphasizing either the wild behavior of the forest animal or, conversely, the docility of a tamed creature [1, p. 6]. Modern wood carvers continue to create new unique images of bears inspired by folk tales and folklore.

The second part of the textbook "Performing skills in wood art processing" [3] (Fig. 4⁸⁹) is intended for second-year students.

The study material of the second part begins with a chapter describing the technological stages of creating two-figure sculptures featuring images of bears. In the following chapter titled "Execution of a human volume figure", the author recommends using sketches of academic human drawings before creating a sculpture. This is crucial because the plasticity of the human body differs significantly from that of animals and understanding human anatomy through drawings helps better convey its unique shapes and movements in sculpture.

The final chapter is titled "Executing a plot composition of a human figure with an animal". In the description of making the sculpture, the author emphasizes the necessity of studying the composition sample before producing a template. This chapter provides step-by-step instructions for manufacturing compositions such as "Top and bottom", "Taking a break", "Bear's favor", "Obedient student" and "Birds are coming soon".

In these listed narrative compositions, Bogorodskoye woodcarvers depict the bear realistically while telling kind fantasy stories where the forest master assists humans.

In the appendix, there are placed: illustrations of works made by learners, safety instruction manual, dictionary of terms and list of recommended literature.

⁸⁹ Vaisero, V.F. Performing skills in wood art processing. Part 2. A textbook for second-year students studying in the field of study 54.03.02 Decorative arts and folk crafts, specialization: wood artistic processing / V.F. Vaisero. – Saint Petersburg : HSFА, 2021. – 90 p.: ill. – ISBN 978-5-907193-76-5. – Text: direct.

The next textbook by V.F. Vaisero, “Improvement of skill in artistic wood carving” [4] (Fig. 5⁹⁰), was also developed for students enrolled in the training program 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts, profile: artistic wood carving. It is intended for third-year students as well as wood carvers with basic skills in artistic wood carving.

Fig. 5. V.F. Vaisero "Improvement of skill in artistic wood carving"

The textbook starts with an introduction containing a list of practical skills that students must acquire during the study of the discipline "Skill improvement". In the chapter "Preparation for work", the author describes preparing a workspace for making wooden items. The next two chapters present instructional materials about creating single-figure sculptures: "Bison", "Elk at tree", "Mountain ram", "Deer", "White-mane horse".

The textbook concludes with a chapter titled "Creation of complex plot compositions", which discusses the technological steps involved in creating compositions consisting of two figures: "Aybolit", "Wind", "Healthy greetings". These compositions are more technologically complex than those described in previous chapters.

The best artistic compositions of Bogorodskoye toys, created by students of the Bogorodskoye institute for artistic wood carving under the guidance of V.F. Vaisero, are stored in the institute's methodological fund and serve as examples for students when designing sketches and author's projects (Fig. 6⁹¹). Photographs of the sculptures are published at the end of the textbook in the section "Works made by third and fourth year students of the Bogorodskoye institute for artistic wood carving".

V.F. Vaisero, in all his published textbooks, advises students and wood carvers independently learning the techniques of Bogorodskoye woodcarving to study the history of this type of folk craft, copy the best samples created over many generations of carvers, in order to form traditional methods of Bogorodskoye woodcarving and improve practical skills.

⁹⁰ Vaisero, V.F. Improvement of skill in artistic wood carving: textbook for students studying in the field of study 54.03.02 Decorative arts and folk crafts, specialization: wood artistic processing / V.F. Vaisero; edited by Yu.E. Lapina; Bogorodskoye institute of artistic wood carving, Higher school of folk arts. – Saint Petersburg: HSFA, 2023. – 111 p. – ISBN 978-5-907569-35-5.

⁹¹ Vaisero, V.F. Improvement of skill in artistic wood carving: textbook for students studying in the field of study 54.03.02 Decorative arts and folk crafts, specialization: wood artistic processing / V.F. Vaisero; edited by Yu.E. Lapina; Bogorodskoye institute of artistic wood carving, Higher school of folk arts. – Saint Petersburg: HSFA, 2023. – P. 110. – ISBN 978-5-907569-35-5.

Fig. 6. N.A. Mal'tsyn. Sculptural composition "Walks along Tverskaya street".
Bogorodskoye institute for artistic wood carving

V.F. Vaisero, in all his published textbooks, advises students and wood carvers independently learning the techniques of Bogorodskoye woodcarving to study the history of this type of folk craft, copy the best samples created over many generations of carvers, in order to form traditional methods of Bogorodskoye woodcarving and improve practical skills.

Traditional compositions for Bogorodskoye toys, created several hundred years ago, have preserved their appearance until today, becoming symbols of the Bogorodskoye folk craft. The most famous Bogorodskoye toy is "Blacksmiths". A collection of the best samples of Bogorodskoye toys is kept in the State Russian museum. The collected works represent this peasant craft in its sequential development from the first half of the 19th century to the late 1970s [4]. The museum collection of Bogorodskoye toys, consisting of unusual and famous samples, is presented in the museum exhibition established at the Bogorodskoye factory of woodcarving arts.

References

1. Bogorodskaya igrushka i skul`ptura XIX–XX vekov : [al`bom] / Russkij muzej ; [tekst: M. V. Plotnikova]. – Sankt-Peterburg : Palace Editions-Graficart, 2008. – 59, [1] s. : il. – (Russkij muzej predstavlyayet: al`manax). – ISBN 978-5-93332-271-9. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Vajsero, V. F. Iсполnitel`skoe masterstvo po xudozhestvennoj obrabotke dereva. Chast` 1. Uchebnik dlya studentov 1 kursa, obuchayushhixsya po napravleniyu 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (profil` : Xudozhestvennaya obrabotka dereva) / V. F. Vajsero. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 66 s. : il. – ISBN 978-5-907193-75-8. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Vajsero, V. F. Iсполnitel'skoe masterstvo po xudozhestvennoj obrabotke dereva. Chast` 2. : uchebnik dlya studentov 2 kursa, obuchayushhixsya po napravleniyu 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (profil` : Xudozhestvennaya obrabotka dereva) / V. F. Vajsero. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 90 s. : il. – ISBN 978-5-907193-76-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Vajsero, V. F. Sovershenstvovanie masterstva po xudozhestvennoj rez`be po derevu : uchebnik dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` : Xudozhestvennaya rez`ba po derevu / V. F. Vajsero ; Bogorodskij institut xudozhestvennoj rez`by` po derevu, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv ; obshhaya redakciya Yu. E. Lapina. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2023. – 114 s. – ISBN 978-5-907569-35-5. – Tekst : neposredstvenny`j.