

Куракина И.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории искусств ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e mail: ladybug90@yandex.ru

Kurakina I.I., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of art history Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: ladybug90@yandex.ru

**Ученые Высшей школы народных искусств (академии) –
авторы-составители «Энциклопедии народного и декоративно-
прикладного искусства. Русский народ»
Scientists of the Higher school of folk arts (academy) are the authors-
compilers of the «Encyclopedia of folk and decorative and applied art.
The Russian people»**

Аннотация. В статье представлен обзор нового издания в области истории русского национального искусства – двухтомника «Русский народ. Энциклопедия народного и декоративно-прикладного искусства», подготовленного совместно коллективом авторов Высшей школы народных искусств (академии) (Санкт-Петербург) и Института русской цивилизации (Москва). В обзоре раскрыта специфика и существенные особенности содержания энциклопедии, выявлены основные тенденции в структурировании и логике изложения материала, дана подробная характеристика вклада ученых Высшей школы народных искусств в составление энциклопедии, охарактеризовано значение издания для современного искусствоведения.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, народное искусство, традиционные художественные промыслы, Высшая школа народных искусств, «Русский народ. Энциклопедия народного и декоративно-прикладного искусства».

Abstract. The article presents an overview of a new publication in the field of the history of Russian national art – a two-volume book «The Russian people. Encyclopedia of folk and decorative and applied art», prepared jointly by the team of authors of the Higher school of folk arts (academy) (St. Petersburg) and the Institute of Russian civilization (Moscow). The specifics and essential features of the encyclopedia's content are revealed, the main trends in the structuring and logic of the presentation of the material are revealed, a detailed description of the contribution of scientists of the Higher school of folk arts in the compilation of the encyclopedia is given, the significance of the publication for modern art criticism is characterized.

Keywords: decorative and applied art, folk art, traditional crafts, Higher school of folk arts, «Russian people. Encyclopedia of folk and decorative and applied art».

«Русский народ. Энциклопедия народного и декоративно-прикладного искусства» – двухтомное издание, опубликованное в 2021 г. в Москве в Институте русской цивилизации.

Энциклопедия содержит статьи, расположенные в алфавитном порядке: в первом томе А-М (428 статей), во втором – Н-Я (377 статей) (рис. 1-2). Каждая статья сопровождается иллюстративным материалом, позволяющим наглядно представить описываемое явление.

Рис. 1-2. Обложки энциклопедии «Русский народ. Энциклопедия народного и декоративно-прикладного искусства» (том I, II)

Специфика содержания энциклопедии – обращение авторов к одновременному осмыслению двух явлений в национальной культуре России – *декоративно-прикладного искусства* и *народного искусства*.

При подготовке статей все многообразие видов декоративно-прикладного искусства и народного искусства было структурировано по материалу изготовления изделий (керамика, текстиль, дерево, стекло, металла и др.) или технике художественной обработки (ткачество, вышивка, кружевоплетение, резьба, роспись, набойка, эмаль, литье, чеканка и т.д.). Существенно, что в энциклопедии уделено внимание не только истории становления и развития конкретных традиционных художественных промыслов, характеристике предметов крестьянского быта, описанию

выдающихся произведений декоративно-прикладного искусства, но и раскрыто содержание основополагающих понятий в области теории декоративно-прикладного и народного искусства, выявлены их феноменологические черты, а также приведены биографии исследователей и художников в этих профессиональных областях, их вклад в сохранение и развитие национальных традиций.

Декоративно-прикладное искусство трактуется как особая область русского искусства, связанная с созданием изделий, предназначенных, главным образом, для быта. Особенно подчеркивается, что «произведения декоративно-прикладного искусства неотделимы от традиций русской культуры, тесно связаны с национальными особенностями» [1, с. 279].

Основное содержание статьи, посвященного этому понятию, раскрывает эволюцию художественных традиций декоративно-прикладного искусства в соответствии с историческими периодами: эпоха древних славян, XII – XIII вв., XIV – XVII вв., XVIII в., XIX в. Для каждой эпохи выявлены общие тенденции развития декоративно-прикладного искусства и отмечены специфические особенности развития видов (ювелирного искусства, керамики, текстиля). Например, подчеркнуто, что «стиль русского классицизма в н. XIX столетия продолжает развиваться в сторону все большей монументальности, геометрической правильности и архитектурности форм» [1, с. 316], в то время как «русское декоративно-прикладное искусство 2-й пол. XIX в. в значительной степени ориентируется на традиции национального наследия» [1, с. 321].

Выявляя специфику народного искусства (статья «Народное искусство», т. 2), авторы подчеркивают, что оно воплощает формировавшееся веками народное понимание эстетических идеалов; особенно значимо осознание, что «непреходящую ценность для современного человека представляет умение народных мастеров вносить поэтичность и красоту в повседневность быта, органично сочетать утилитарные и декоративные качества предметов» [2, с. 6]. С опорой на теорию народного искусства М.А. Некрасовой, в статье выявлены четыре формы его бытования, раскрытые на конкретных примерах. Содержание понятия народного искусства дополняет обзор эволюции своеобразия его видов в период X – XX вв.

Значительный вклад в формирование содержания энциклопедии и подготовку статей внесли сотрудники Высшей школы народных искусств (академии) – специалисты в конкретных видах традиционных художественных промыслов – под руководством доктора философских наук, доцента, заведующего кафедрой философии С.В. Лебедева. Ему принадлежат фундаментальные статьи, определяющие специфику формирования и развития народного искусства: *Кустарные промыслы* [1, с. 535-540], *Русский Север* [2, с. 251-252], *Старообрядческое традиционное искусство* [2, с. 323-326] и др.; раскрывающие конкретные художественные явления в этой области: *Абашевская игрушка* [1, с. 3-8], *Абрамцево-кудринская резьба по дереву* [1, с. 10-13], *Великоустюжская финифть* [1, с. 139-140],

Златоустовская гравюра на стали [1, с. 374-381], *Полховско-майданская роспись* [2, с. 209-210], *Холмогорская резьба по кости* [2, с. 503-508] и др.; характеризующие вклад художников и ученых в научное исследование и популяризацию традиций народного искусства – *Вагнер Г.К.* [1, с. 118-119], *Василенко В.М.* [1, с. 125-126], *Голиков И.И.* [1, с. 227-231], *Стасов В.В.* [2, с. 326-328] и др.

Зав. кафедрой художественной вышивки, кандидату педагогических наук Е.В. Сайфулиной принадлежит статья, раскрывающая историю становления и художественно-стилистические особенности торжокского золотного шитья [2, с. 386-390]. Автор рассматривает особенности этого искусства по периодам, с момента его зарождения до XXI в., определяя круг характерных произведений каждого из этапов и специфику орнаментально-декоративных решений.

Государственному музею холуйского искусства посвящена статья зав. кафедрой лаковой миниатюрной живописи, кандидата педагогических наук Ю.А. Бешапошниковой [2, с. 512-513]: проанализированы особенности организации экспозиции, раскрыта история собрания холуйских лаков.

Основополагающей в области определения художественно-технологических особенностей и специфики развития традиций московского письма является статья директора Института традиционного прикладного искусства, кандидата педагогических наук, доцента О.В. Федотовой [1, с. 622-626]. Автор сосредоточил внимание на выявлении современного состояния этого вида традиционного художественного промысла, охарактеризовав вклад профессорско-преподавательского состава Высшей школы народных искусств (академии) в его сохранение и развитие [1, с. 626].

В статьях доцента кафедры истории искусств, кандидата педагогических наук И.И. Куракиной проанализированы история формирования и современное состояние стилистического своеобразия художественной вышивки (*Ведновская строчка* [1, с. 136-137], *Калужская цветная перевить* [1, с. 410], *Лицевое шитье* [1, с. 559-564], *Мстёрская художественная вышивка* [1, с. 637-643] и др.); представлены творческие биографии художниц: *Дмитриевой-Шульгиной Т.М.* [1, с. 333-336], *Ерофеевой Л.А.* [1, с. 348-349], *Носковой В.Н.* [2, с. 114] и др. Отдельная группа статей И.И. Куракиной раскрывает историю фарфоро-фаянсовой промышленности России (*Вербилки* [1, с. 151-154], *Дулевский фарфоровый завод* [1, с. 337-341], *Конаковский фаянсовый завод* [1, с. 478-479], *Императорский фарфоровый завод* [1, с. 402-410] и др.); особенности техник создания и декорирования керамики (*Ангоб* [1, с. 24], *Декалькомания* [1, с. 279], *Надглазурные керамические краски* [2, с. 6] и др.); вклад художников в развитие этого вида декоративно-прикладного искусства (*Афанасьева Т.В.* [1, с. 30-31], *Воробьевский А.В.* [1, с. 179-181] и др.).

Значимый вклад в формирование энциклопедии внесли сотрудники филиалов академии. Кандидат педагогических наук, зав. кафедрой профессиональных дисциплин Мстёрского института лаковой миниатюрной

живописи им. Ф.А. Модорова В.Ю. Борисова описала историю Мстёры как уникального центра нескольких традиционных художественных промыслов России (*Мстёра – жемчужина России* [1, с. 635-637]). Выдающемуся художнику мстёрской лаковой миниатюры, профессору академии, Народному художнику России В.Ф. Некосову посвящена другая статья этого автора (*Некосов В.Ф.* [2, с. 102-104]).

О президенте Высшей школы народных искусств, академике Российской академии образования, докторе педагогических наук, профессоре В.Ф. Максимович и преподавателях – уникальных художниках в области кружевоплетения, вышивки, косторезного и ювелирного искусства, лаковой миниатюрной живописи – рассказывают статьи энциклопедии: *В.Ф. Максимович* [1, с. 586-587], *Н.Д. Буторин* [1, с. 109-115], *В.Ф. Вайсера* [1, с. 119-120], *А.Н. Голубева* [1, с. 241], *П.В. Гусева* [1, с. 260], *В.Н. Колобов* [1, с. 475], *Е.А. Латшина* [1, с. 547] и др.

Рис. 3. Статья о Высшей школе народных искусств (академии)

Особенное внимание в энциклопедии уделяется характеристике профильных образовательных учреждений в области традиционных художественных промыслов – это статьи о *Высшей школе народных искусств* [1, с. 191-193] (рис. 3), *Красносельском училище художественной обработки металлов* [1, с. 500-501], *Палехском художественном училище им. М. Горького* [2, с. 162-163] и др. Авторы анализируют предпосылки и историю формирования учебных заведений, выявляют специфику образовательного процесса, раскрывают роль и значение в деле сохранения наследия художественной культуры России. Например, подчеркивается, что Высшая школа народных искусств – «одновременно является и высшим учебным заведением, и научно-исследовательским центром» [1, с. 193] – гарантом развития традиционных художественных промыслов России.

Особенное внимание в энциклопедии уделяется характеристике профильных образовательных учреждений в области традиционных художественных промыслов – это статьи о *Высшей школе народных искусств* [1, с. 191-193] (рис. 3), *Красносельском училище художественной обработки металлов* [1, с. 500-501], *Палехском художественном училище им. М. Горького* [2, с. 162-163] и др. Авторы анализируют предпосылки и историю формирования учебных заведений, выявляют специфику образовательного процесса, раскрывают роль и значение в деле сохранения наследия художественной культуры России. Например, подчеркивается, что Высшая школа народных искусств – «одновременно является и высшим учебным заведением, и научно-исследовательским центром» [1, с. 193] – гарантом развития традиционных художественных промыслов России.

Особенное внимание в энциклопедии уделяется характеристике профильных образовательных учреждений в области традиционных художественных промыслов – это статьи о *Высшей школе народных искусств* [1, с. 191-193] (рис. 3), *Красносельском училище художественной обработки металлов* [1, с. 500-501], *Палехском художественном училище им. М. Горького* [2, с. 162-163] и др. Авторы анализируют предпосылки и историю формирования учебных заведений, выявляют специфику образовательного процесса, раскрывают роль и значение в деле сохранения наследия художественной культуры России. Например, подчеркивается, что Высшая школа народных искусств – «одновременно является и высшим учебным заведением, и научно-исследовательским центром» [1, с. 193] – гарантом развития традиционных художественных промыслов России.

Уникальность энциклопедии заключается не только в стремлении возможно полного и глубокого охвата материала, но и в цельном характере художественного оформления: обложка, буквицы, иллюстрации – все это демонстрирует великолепие традиционных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства России (рис. 4-5).

Рис. 4-5. Художественное оформление издания «Русский народ. Энциклопедия народного и декоративно-прикладного искусства»

На основании анализа рынка книжных новинок, можно утверждать, что энциклопедия – фундаментальный труд, полно и всесторонне раскрывающий регионально-историческую специфику традиционных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства России. Издание может быть востребовано в качестве справочника среди преподавателей, студентов и широкого круга читателей, интересующихся русской национальной культурой.

Литература

1. Русский народ. Энциклопедия народного и декоративно-прикладного искусства / Главный редактор, руководитель проекта О.А. Платонов, научный редактор-составитель, С.В. Лебедев. – Москва: Институт русской цивилизации, 2022. – Т. 1. А–М. – 648 с., 428 статей, 1500 илл.
2. Русский народ. Энциклопедия народного и декоративно-прикладного искусства / Главный редактор, руководитель проекта О.А. Платонов, научный редактор-составитель, С.В. Лебедев. – Москва: Институт русской цивилизации, 2022. – Т. 1. Н–Я. – 688 с., 377 статей, 1504 илл.

References

1. Russkij narod. Enciklopediya narodnogo i dekorativno-prikladnogo iskusstva / Glavnyj redaktor, rukovoditel' proekta O.A. Platonov, nauchnyj redaktor-sostavitel', S.V. Lebedev. – Moskva: Institut russoj civilizacii, 2022. – T. 1. A–M. – 648 s., 428 statej, 1500 ill.
2. Russkij narod. Enciklopediya narodnogo i dekorativno-prikladnogo iskusstva / Glavnyj redaktor, rukovoditel' proekta O.A. Platonov, nauchnyj redaktor-sostavitel', S.V. Lebedev. – Moskva: Institut russoj civilizacii, 2022. – T. 1. N–YA. – 688 s., 377 statej, 1504 ill.

В оформлении обложки использована фотография выставочного зала
Высшей школы народных искусств (академии).
Экспозиция коллекции выпускных квалификационных работ студентов
кафедры художественного кружевоплетения
Екатерины Прони, Ольги Фроловой и Дарьи Шараповой –
дипломантов конкурса «Все в ажуре» (Елец, 2021 г.).
Работы выполнены под руководством зав. кафедрой художественного
кружевоплетения, кандидата педагогических наук Е.А. Лапшиной