

Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов

История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства

Шаповалова И.А., доктор педагогических наук, профессор. Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», директор. ia.shapovalova51@yandex.ru

Бутов А.Ю., доктор педагогических наук. Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», ведущий научный сотрудник. a.butov2017@yandex.ru

Салтанова Ю.С., кандидат педагогических наук. Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», доцент кафедры Профессиональных дисциплин. julija-salO@rambler.ru

Sharovalova I.A., doctor of pedagogical sciences, Professor the Moscow branch of the FEDERAL STATE in higher school of folk arts (Academy), Director. ia.shapovalova51@yandex.ru

Butov A.Y., doctor of pedagogical sciences the Moscow branch of the FEDERAL STATE in higher school of folk arts (Academy), leading scientific worker. a.butov2017@yandex.ru

Saltanova Y.S., candidate of pedagogical sciences the Moscow branch of the FEDERAL STATE in higher school of folk arts (Academy), Associate Professor of professional disciplines. julija-salO@rambler.ru

Московский филиал Высшей школы народных искусств: от исторических традиций к современным достижениям The Moscow branch of the higher school of folk arts: from historical traditions to modern developments

Аннотация. В статье анализируется процесс становления и развития Московского филиала Высшей школы народных искусств – уникального учебного заведения в области традиционного прикладного искусства, объединяющего и продуктивно возрождающего в своей деятельности традиции мастеров дореволюционного и советского времени. За период своей деятельности Московский филиал прошел сложный и насыщенный событиями путь от Московской школы художественных ремесел до учреждения высшего профессионального образования, в стенах которого ведется подготовка по важнейшим направлениям декоративно-прикладного искусства, а творческие достижения студентов и преподавателей приобрели широкую известность как у нас в стране, так и за рубежом.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, народная культура, национальная самоидентичность, профессиональное образование, народные промыслы, творческая деятельность.

Abstract. This article analyzes the process of formation and development of the Moscow branch of the higher school of folklore arts, a unique institution in the field of traditional applied arts, unifying and rebuilding productively in their activities the tradition of masters of pre-revolutionary and Soviet times. During the period of its activity the Moscow branch has passed a difficult and eventful way from Moscow School of Arts and crafts to institution of higher professional education, where substantive preparation Arts and crafts, and creative achievements of students and teachers have gained prominence both in our country and abroad.

Keywords: traditional arts, folk culture, national identity, vocational education, crafts, creative activities.

Традиционное прикладное искусство России представляет собой уникальный компонент русской народной культуры, жизненно необходимый для сохранения национальной самоидентичности российского народа. Традиционное прикладное искусство веками создавалось в России. Сегодня перед нами стоят важные задачи не только сохранять и возрождать его как неотъемлемую часть национальной культуры, но и вносить свой достойный вклад в развитие вековых художественных традиций для будущих поколений. Осуществить такие задачи возможно только при высоком уровне профессионального образования в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Высокая миссия Высшей школы народных искусств связана с возрождением, сохранением и развитием многовековых традиций традиционного прикладного искусства через многоуровневую систему профессионального образования, через воспитание молодежи собственным национальным искусством, позиционирование декоративно-прикладного искусства, являющегося достоянием отечественной культуры, духовным богатством страны. Приобщение молодежи к традиционному прикладному искусству формирует такие наши национальные качества, как трудолюбие, эстетический взгляд на культурные ценности, воспитывает национальное самосознание.

Решение задачи сохранения традиций поддерживается новыми реалиями жизни, – непосредственным размещением наших филиалов в центрах традиционного прикладного искусства в местах традиционных народных художественных промыслов (Федоскино, Холуй, Мстера, Сергиев Посад, Рязань, Омск), что позволяет сохранить живую связь с истоками народного искусства и культуры.

Московский филиал Высшей школы народных искусств (бывшая Московская школа художественных ремесел; МШХР) представляет собой центр сохранения и развития традиционных художественных промыслов, исторически зародившихся на московской земле.

Образовательную деятельность Московский филиал, имевший статус Московской городской школы художественных ремесел, начал в 1938 году. В

1941 году, в связи с началом Великой Отечественной войны, работа учебного заведения была временно приостановлена. В 1943 году, когда обозначился переломный этап в жизни страны, и стало очевидно, что с разгромом фашистской Германии Советский Союз приобретет в мире новый статус великой державы – страны победителей, внимание к культуре и образованию было резко усилено. В это время была закономерно основана Академия педагогических наук РСФСР, и не случайно Постановлением Совета Народных Комиссаров возобновлена деятельность Московской городской школы художественных ремесел.

Деятельность педагогического коллектива с самого начала направлена на подготовку специалистов для предприятий народных художественных промыслов Москвы и московского региона.

Новые перспективы в истории развития Московского филиала Высшей школы народных искусств была обозначена в 1984 году. Руководство Московской школой художественных ремесел было поручено Валентине Федоровне Максимович, инициировавшей обучение художников в области традиционного прикладного искусства с применением новых методов и инноваций в содержании профессиональной подготовки. Успехи Московской школы были подтверждены новым статусом - преобразованием в учреждение среднего профессионального образования. Именно в его стенах впервые в мире были созданы авторские программы обучения профессиональному мастерству в области вышивки, художественной росписи по металлу, ткани, ювелирного искусства. Особое качество Московской школы – это высокопрофессиональное отношение к народному искусству как живому явлению, востребованному и сегодня.

Так, в это время впервые защищаются диссертации по проблемам совершенствования системы подготовки кадров в учебных заведениях народных художественных промыслов (В.Ф. Максимович); методики преподавания и содержания обучения художественной росписи тканей (Н.Р. Казанская); об особенностях формирования эстетической культуры студентов в учебных заведениях традиционного прикладного искусства (Л.П. Калинина); этнохудожественном воспитании в процессе изучения литературы (Е.В. Гайманова). Появляется и первая докторская диссертация «Теория и практика подготовки учащихся по художественно-промышленным видам труда в условиях непрерывного образования (на примере учебных заведений традиционного декоративно-прикладного искусства)» В.Ф. Максимович, обобщившая опыт педагогической деятельности применительно к области традиционного прикладного искусства.

Теоретическая проработка проблем развития традиционного прикладного искусства обеспечила новые импульсы, получившие реализацию в инициативах организации международных научно-практических конференций по проблемам художественного образования и народной культуры; проведения выставок в стране и за рубежом, демонстрирующих достижения обучения и воспитания художников

традиционного прикладного искусства и народных промыслов, в том числе в Германии, Австрии, Испании, Франции.

Многолетний опыт Московской школы художественных ремёсел по подготовке уникальных кадров был изучен и высоко оценен Министерством образования Российской Федерации. В 2003 году распоряжением Правительства Российской Федерации была создана Высшая школа народных искусств (институт), а Московская школа художественных ремёсел преобразована в Московский филиал Высшей школы народных искусств. Это единственный случай в России, когда среднему профессиональному учебному заведению разрешено было осуществить подготовку специалистов высшего уровня, что свидетельствует о признании государственной необходимости высшего образования в области народных художественных промыслов России. Одновременно это стало свидетельством высокого качества учебного процесса непосредственно в Московской школе художественных ремесел.

Именно Московская школа художественных ремесел стала кадровой, методической и научно-творческой базой для создания ВУЗа новой формации – Высшей школы народных искусств в Санкт-Петербурге.

Возглавить школу доверили Валентине Федоровне Максимович, – доктору педагогических наук, профессору, академику Российской академии образования, Заслуженному учителю РФ, автору системы научного и художественного образования в области традиционного прикладного искусства, формирование которой стало значимым событием не только в российской, но и в мировой художественной педагогике.

Под руководством ректора успешно проводилась работа по созданию концепции нового учебного заведения непрерывного профессионального образования в области народных художественных промыслов. Традиционное прикладное искусство, которое раньше часто смешивали с примитивным ремеслом, вышло на новый уровень развития. Соответственно, изменялось и содержание подготовки будущих художников – от исключительно практической, ремесленной направленности к осознанию необходимости введения теоретических дисциплин для подготовки всесторонне развитого специалиста, способного решать нестандартные творческие и практические задачи. Так началось формирование опыта успешного учреждения высшего образования, получившего научное осмысление и реализацию в рамках научной школы, в многочисленных публикациях и диссертационных исследованиях преподавателей Московского филиала.

Особая роль в развитии научно-исследовательской работы Московского филиала, безусловно, принадлежит научно-педагогической школе В.Ф. Максимович «Создание инновационной системы непрерывного многоуровневого образования в традиционном прикладном искусстве», занесенной в реестр ведущих научно-педагогических школ Санкт-Петербурга. Высшая школа народных искусств и ее Московский филиал признана эффективным центром уникальной центром научно-

исследовательской и методической деятельности. Эта школа объединяет основной профессорско-преподавательский состав Высшей школы народных искусств и филиалов.

Представителями научно-педагогической школы является основной профессорско-преподавательский состав ВШНИ и филиалов. Выпускники Московской школы художественных ремесел работают на руководящих должностях: Федотова Ольга Владимировна, к.п.н., ректор ФГБОУ ВО ВШНИ; Николаева Анна Алексеевна, к.п.н., директор Холуйского филиала ФГБОУ ВО ВШНИ; Агапова Ия Эдуардовна, к.п.н., доцент, заместитель директора по социально-воспитательной работе Московского филиала ФГБОУ ВО ВШНИ; Дронов Дмитрий Сергеевич, к.п.н., заведующий кафедрой ювелирного искусства ФГБОУ ВО ВШНИ; Лапшина Екатерина Александровна, к.п.н., заведующий кафедрой кружевоплетения ФГБОУ ВО ВШНИ; Камнева Светлана Юрьевна, к.п.н., заведующий кафедрой Профессиональных дисциплин Московского филиала ФГБОУ ВО ВШНИ; Салтанова Юлия Сергеевна, к.п.н.; Дунаева Наталья Юрьевна, к.п.н. Салтанов Михаил Алексеевич, директор Федоскинского филиала ФГБОУ ВО ВШНИ, и др. В русле научной школы только на базе московского филиала защищено 11 диссертаций и 3 диссертации наших бывших выпускников.

Сегодня в Московском филиале Высшей школы народных искусств (академия) работает перспективный коллектив профессионалов, накопивших богатейший опыт педагогической деятельности в области традиционного прикладного искусства.

Характерной особенностью Московского филиала является повышенное внимание к развитию культурного уровня и творческого потенциала обучающихся. Это достигается благодаря расширению образовательной подготовки за счет социально-гуманитарной составляющей и определения индивидуальной образовательной траектории профессионального формирования и становления будущего выпускника, а также высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава.

Среди профессорско-преподавательского состава института – профессора, доктора и кандидаты наук, члены творческих союзов.

В настоящее время образовательная деятельность Московского филиала представляет целостную и гармоничную систему непрерывной профессиональной подготовки художников в области традиционного прикладного искусства, состоящая из довузовской и вузовской ступени. Довузовская подготовка включает в себя несколько направлений деятельности: обучение в детской художественной школе прикладного искусства; обучение на подготовительных курсах; обучение в колледже по программе среднего профессионального образования по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»; обучение в вузе по программам – бакалавриат и магистратура. Подготовка ведется согласно федеральным государственным образовательным стандартам.

Уникальность подготовки состоит в том, что наши выпускники способны самостоятельно решать весь комплекс задач (технологических, функциональных, экономических, социальных, художественных и эстетических), связанных с созданием авторского произведения, от идеи, через проектную деятельность к выполнению высокопрофессиональных уникальных рукотворных изделий в материале. Выпускники Московского филиала достаточно успешно включаются в социально-экономическое и культурное пространство современной России, продолжают и развивают традиции отечественного прикладного искусства и народных промыслов, своим творчеством способствуют сохранению национального идеала, связи прошлого, настоящего и будущего, обеспечению самобытного места России в мировой художественной культуре XXI века.

Наши выпускники работают в качестве ведущих художников и художников творческих групп, занимаются дизайнерской, предпринимательской, экспертной деятельностью, реализовывают себя в педагогической и исследовательской работе в образовательных заведениях, сохраняя и развивая традиции, и позиционируя русское традиционное искусство в современном мире. Многие выпускники являются членами Союзов художников и других творческих объединений, имеют звания Заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный учитель РФ.

Благодаря подвижнической деятельности руководства и сотрудников Московского филиала был снижен риск утраты уникальных традиционных художественных промыслов, – таких, как, например, «московское письмо» и традиционная русская вышивка.

В Московском филиале четыре выпускающих профиля. Профиль «Художественная вышивка» с середины 40-х годов XX века является продолжателем и хранителем народных традиций, развивая и совершенствуя каждый вид ручной художественной вышивки. К достижениям профиля можно отнести успешное возрождение старинных технологий русской народной вышивки – «кадомского вениза», «вологодских стекол» и др.

Обучающиеся изучают все виды и технические приёмы выполнения художественной вышивки, такие как: золотное шитье, различные виды глади (русская, двухсторонняя, цветная), строчевые виды вышивки («вологодские стёкла», «нижегородский гипюр», «крестецкая строчка», «ярославская строчка»). Кроме этого, изучаются разные виды счётной глади, «олонецкое шитьё», «орловский спис», «цветная перевить» и др.

У истоков формирования кафедры стояли Т.П. Бурмистрова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член творческого союза художников России; Л.П. Фёдорова, Т.М. Кирсанова, которые разработали новые принципы обучения, систематизировали и классифицировали техники и технологии вышивки. Сегодня кафедру возглавляет кандидат педагогических наук С.Ю. Камнева.

Основной концепцией в подготовке художников по данному профилю является моделирование и конструирование коллекций одежды,

индивидуально декорированных художественной вышивкой в конкретной технике, в соответствии с традициями и современными мировыми тенденциями моды, достойных лучших мировых подиумов.

Обучающиеся профиля «Художественная вышивка» проходят практики в домах моды Ulyana Sergeenko и Olya Victorieva, на базе Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный художественный историко-архитектурный музей-заповедник Коломенское».

Коллектив преподавателей профиля «Художественная роспись ткани» стоял у истоков развития русского батика. За многолетний период на кафедре сложилась собственная авторская школа художественной росписи тканей, художественная направленность которой ярко выделяется на фоне обширного числа современных авторских изделий.

Сегодня обучающиеся на кафедре осваивают все виды ручной росписи тканей и их комбинирование, создают особенные художественные работы, в которых, наряду с сохранением традиций, решаются новые творческие задачи. Свободное владение различными техниками – «холодным» и «горячим» батиком, свободной росписью и аэрографией – открывает безграничные возможности при воплощении самых сложных творческих замыслов

В различные годы кафедру художественной росписи ткани возглавляли Н.Е. Чайкова, Н.Р. Казанская, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ, Е.Б. Григорьевская, Заслуженный учитель РФ, член Творческого Союза художников России. Сегодня работой профиля руководит кандидат педагогических наук Ю.С. Салтанова.

Профильное направление «Декоративная роспись» продолжает традиции русского лакового искусства. В 1975 году в Московской школе художественных ремёсел было открыто отделение художественной росписи по металлу, целью создания которого являлась подготовка мастеров-исполнителей для производственного объединения «Художественная гравюра», находившегося в Москве.

С 1987 года при активном участии Г.В. Цветкова, выпускника Московской школы художественных ремесел, возродилась и преподается роспись в стиле «московское письмо». В настоящее время актуальна проблема развития уникального стиля росписи по металлу и папье-маше – «Московское письмо», которое в силу известных исторических событий в XX в. (вплоть до 80-х гг.) было под угрозой утраты. В 1980-х гг. начался процесс возрождения московского письма на базе МШХР. Стиль «московское письмо» по праву может считаться культурным достоянием и наследием нашей столицы.

Стиль «московское письмо» имеет определённые современные отличительные художественно-стилистические особенности, технику исполнения и композиционные решения, характеризующие неповторимость и исключительность росписи московских изделий.

Студенты художественной росписи по металлу и папье-маше изучают разные техники исполнения: «ала-прима» (письмо без подмалевка, в один прием), сквозное письмо (письмо по металлизированным порошкам с использованием лессировочных красок) плотное многослойное письмо (письмо по сухому подмалевку кроющими масляными красками в несколько слоев), смешанные техники (соединение сквозного и плотного письма), миниатюрной лаковой живописи.

Лаковые изделия, выполненные в стиле «московское письмо», являются уникальными работами и справедливо выделены в отдельный вид современных русских художественных лаков.

Профиль «Ювелирное искусство» – один из старейших в Московском филиале Высшей школы народных искусств. Ювелирное искусство изучается с учетом свойств драгоценных и полудрагоценных металлов и поделочных камней. Прохождение практик в условиях производства позволяет учащимся изучить современные тенденции и требования к изготовлению ювелирных изделий. Такой подход позволяет создавать уникальные по композиции и колористике авторские проекты ювелирных изделий.

Огромный вклад в историю кафедры внесли Борисов Владимир Дмитриевич, Заслуженный работник культуры РФ, выпускник Московской городской школы художественных ремесел, Буданов А.С., член Союза художников РФ, доктор технических наук, Дронова Н.Д.

Выпускные квалификационные работы обучающихся побеждали на конкурсе «Ювелирный Олимп», награждались дипломами смотра-конкурса «Строгановские дебюты». Творческие работы участвовали в Международном конкурсе ювелирных украшений «Образ и форма», неоднократно удостоивались премий и дипломов на конкурсе эскизов ювелирных украшений с бриллиантами «В новом преломлении», учрежденном акционерной компанией «АЛРОСА».

Основой каждого вида традиционного прикладного искусства является ручной труд, который требует сосредоточенного внимания, усидчивости, напряжения сил и духа, увлечения делом. Наши студенты обладают желанием и умением творить, вести поиск исторической и теоретической основы многовекового художественного наследия, испытывая усталость и радость от результатов собственного труда. Мы ориентируем студентов на то, что необходимо вносить в развитие общества свой личный вклад, свой уникальный труд, частичку своей души. О высочайшем уровне подготовки наших выпускников свидетельствуют их дипломные работы, которые являются уникальными произведениями искусства; сертификаты и дипломы, отмечающие высокий профессиональный уровень работ различных конкурсов, фестивалей и выставок, а также дипломы и грамоты, подтверждающие высокий научный уровень докладов на научных конференциях.

Сегодня необычайную важность приобретает популяризация традиционного прикладного искусства. Организация и проведение выставок

является тем вкладом в пропаганду культурного наследия России, его многовекового богатства, без которого невозможно представить историю страны, чьи исторические художественные традиции сохраняются в творчестве студентов и приумножаются с каждой новой работой.

Оригинальные, высокохудожественные изделия, выполненные студентами Московского филиала ВШНИ, постоянно экспонируются в музее филиала, на всероссийских и международных выставках, конкурсах и фестивалях. Можно заслужено гордиться, что изделия выставлялись в Государственной Думе РФ, Совете Федерации, в многочисленных выставочных залах Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Иваново, Казани, Екатеринбурга, Архангельска и др.

Результаты творческой деятельности студентов по праву могут считаться символами культуры нашей Родины за рубежом, выступая в качестве «мягкой силы» по защите и продвижению интересов России.

С изделиями традиционного прикладного искусства, выполненными студентами, познакомились жители Болгарии, Германии, Италии, Испании, Австрии, Венгрии, Польши, США, Малайзии и других стран.

Изделия, выполненные обучающимися 15-23 лет, не имеют аналогов в мире и представляют богатейший фонд Московского филиала и Высшей школы народных искусств, так как все работы выполняются по собственным художественным проектам в течение длительного времени и с учетом сохранения всех технологических традиций, однако, с применением новых декоративных художественных материалов и оригинальных композиционно-художественных решений, исходя из требований современной моды и актуальных тенденций.

Сегодня вуз успешно обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса и художественно-творческой работы студентов и преподавателей. О значительных достижениях профессорско-преподавательского коллектива Московского филиала свидетельствует возрастание количества и повышение уровня качественного содержания научных публикаций за три года:

В своей дальнейшей деятельности коллектив Московского филиала видит свои важнейшие задачи в сохранении исторических традиций и наследия традиционного прикладного искусства, которые в процессе педагогического взаимодействия, благодаря реализации опыта сотрудничества, должны быть воплощены в творческих достижениях студентов и преподавателей.

Вместе с этим, следует отметить, что достижения Московского филиала без анализа проблем развития не могут выступать в качестве полноценной базы для реализации и дальнейшего совершенствования педагогического процесса. В целях организации успешной деятельности особое место занимает наша работа по проведению самообследования, результаты которого приведены на сайте Московского филиала. Считаем возможным усиление ориентиров на развитие через решение стратегически

значимых задач, в числе которых необходимо обратить особое внимание на активизацию информационной и просветительской работы по вопросам сохранения и продвижения русской культуры (в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов) в России и за рубежом. А также обеспечение поддержки уникального бренда Высшей школы народных искусств и укрепление позиций ВУЗа в образовательном пространстве Российской Федерации.

Литература

1. Шаповалова И.А. Взаимодействие произведений художественной литературы и живописи в системе развития общекультурных компетенций будущих специалистов декоративно-прикладного искусства // Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом. / Под общ. ред. А.П. Лободанова. Вестник МЦМС № 6. – М.: БОС, 2017. – С. 151-162.

2. Максимович В.Ф. Концепция развития народных художественных промыслов как основа качества профессиональной подготовки кадров // Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития: материалы XVII межд. научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, ВШНИ, 2012.

3. Бутов А.Ю. Наука и проблема человека в логике развития культуры Западной Европы (Часть 2) // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2018, т. № 1. – С. 65 – 91.

События и памятные даты

Пунанова Ю.С., хранитель музейных предметов Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама. 8 963 666 77 09. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии 123, 141304

Punanova Y.S., curator of Museum items Art and pedagogical toy Museum of a name of N. D. Bartram. n.bartram@yandex.ru.

Музей игрушки – путь длиною в 100 лет Toy Museum – a journey of 100 years

Аннотация. Статья посвящена теме формирования и развития Музея игрушки с 1918г. по 2018 г. В статье рассматривается творческая деятельность основателя музея и первого директора Н.Д. Бартрама, а также деятельность музея в различные периоды его существования. В данной статье говорится и о работе Художественно-педагогического музея игрушки в настоящее время, когда развитие информационных и компьютерных технологий способствовало освоению в музее принципов работы с электронной базой, в которой собраны музейные ценности - «Государственным каталогом Российской Федерации».

Ключевые слова: Музей игрушки, коллекции, КАМИС, Государственный каталог, Музейный фонд РФ.