

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

№ 2 - 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>События и памятные даты</i>	
• Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина «О Дне народных художественных промыслов»	5
• Поздравляем с получением грантов!	6
• Поздравляем выпускников академии!	11
• <i>Лапина Ю.Е.</i> II Международный Форум «Культура России в XXI в.: прошлое в настоящем, настоящее в будущем»: основные итоги	12
• <i>Бесишапошникова Ю.А.</i> Выставка «Великолепие художественного наследия России» в Государственном музее Холуйского искусства	18
• <i>Бесишапошникова Ю.А.</i> Выставка «Великолепие художественного наследия России» в рамках выставки «Культурный код великих народов», посвященная Году народного творчества и культурного наследия в Содружестве Независимых государств	20
• <i>Бесишапошникова Ю.А.</i> Выставка Высшей школы народных искусств (академии) «Великолепие художественного наследия России» во Всероссийском музее декоративного искусства	23
Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов	25
<i>Актуальные вопросы профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства: новый опыт</i>	
• <i>Максимович В.Ф., Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А.</i> Целевая модель стратегического развития Высшей школы народных искусств (академии) – 2030: качественные характеристики	25
• <i>Солопова А.А.</i> Специфика применения современных дидактических средств в подготовке будущих художников декоративной росписи – «московское письмо»	38
<i>История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства</i>	
• <i>Чиж Р.Н.</i> Генезис иноязычного обучения художников в области традиционных художественных промыслов	53
• <i>Скоробогатова О.Ю.</i> Предпосылки становления образования в области моделирования одежды в России XIX – начала XX веков	66
<i>Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства</i>	
• <i>Григорьева Е.П.</i> Курсы цветоведения и колористики в процессе освоения профессиональных дисциплин в области художественного кружевоплетения и художественной вышивки	76

Актуальные проблемы педагогики традиционного прикладного искусства: традиции и новации	85
<i>Проблемы методологии</i> • <i>Александрова Н.М.</i> Особенности проектирования дидактических модулей для обеспечения профессионального образования в области конкретных видов традиционного прикладного искусства	85
<i>Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства</i> • <i>Кашикова И.Э.</i> Комплементарно-семантический подход в образовании художников традиционного прикладного искусства • <i>Кривокубова Ю.И.</i> Развитие творческой деятельности студентов колледжа в Высшей школе народных искусств (академии)	96 109
<i>Социология, психология, культурология традиционного прикладного искусства</i> • <i>Лебедев С.В.</i> Основные проблемы развития «мягкой силы» России и особенности профессионального образования будущих художников в области традиционного прикладного искусства. Часть первая	122
<i>Диссертационные исследования (дайджест, проблемы)</i> • Поздравляем А.Л. Уткина с присвоением ученой степени кандидата педагогических наук!	140
Дидактика и методика традиционного прикладного искусства	141
<i>Методика обучения традиционному прикладному искусству (по видам)</i> • <i>Ермакова М.В.</i> Реализация принципа профессиональной направленности в подготовке художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании • <i>Лапина Ю.Е.</i> Методы обучения проектированию киришских кружевных изделий в среднем профессиональном образовании • <i>Михайлова Н.Н., Расторгуева А.М.</i> Обучение бакалавров в условиях интеграции традиционных и машинных технологий художественной вышивки • <i>Суржиков В.Е.</i> Специфика проектирования конструктивной игрушки с использованием модульных элементов	141 150 160 176
Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития	184
<i>Традиционное прикладное искусство в современном мире</i> • <i>Севрюкова Н.В., Ефремов Е.В.</i> Традиции русской национальной ювелирной школы в обучении современных художников-ювелиров	184

• <i>Левочкина Е.В.</i> Сравнительный анализ художественно-стилистических особенностей гравировки в произведениях художников и мастеров холмогорского и чукотского косторезного искусства	195
• <i>Лапина Е.А.</i> Критерии качества при проектировании и исполнении высокохудожественных кружевных изделий	206
<i>Личность в искусстве: о художниках и педагогах традиционного прикладного искусства</i> • <i>Головченков О.В.</i> Вклад Народных художников Российской Федерации в сохранение и развитие традиций федоскинской лаковой миниатюрной живописи	216
<i>Книжная полка (обзоры и рецензии)</i> • <i>Куракина И.И.</i> Обзор издания «Знаменитый и неизвестный Кустарный музей. Из собрания Всероссийского музея декоративного искусства»	226

17 июня 2022 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ «О Дне народных художественных промыслов»

***Поздравляем коллег, преподавателей и студентов
Высшей школы народных искусств (академии)
с профессиональным праздником!***

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Дне народных художественных промыслов

В целях сохранения, развития и поддержки народных художественных промыслов п о с т а н о в л я ю:

1. Установить День народных художественных промыслов и отмечать его в предпоследнее воскресенье июня.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль
17 июня 2022 года
№ 384

***Редакция сетевого научного издания
«Традиционное прикладное искусство и образование»
поздравляет коллег из Института традиционного прикладного
искусства, Сергиево-Посадского института игрушки,
Федоскинского института лаковой минитюрной живописи –
филиалов Высшей школы народных искусств (академии)
с получением грантов на реализацию проектов
в области сохранения и развития
традиционных художественных промыслов России!***

Предоставим слово самим участникам.

***Архангельская О.В., ведущий научный сотрудник Института
традиционного прикладного искусства – Московского филиала ВШНИ:***

«В Институте традиционного прикладного искусства на протяжении нескольких лет уделяется значительное внимание социальной активности студентов в продвижении идей сохранения и развития традиционных художественных промыслов, в частности, художественной вышивки.

В связи с этим в Московском филиале академии был организован ряд мероприятий: в марте 2021 года состоялся студенческий научный семинар «Развитие художественной вышивки в России и за рубежом. Исторический аспект» в котором с научными докладами выступили студенты всех филиалов; в апреле 2022 года в рамках работы Студенческого научного общества и под патронатом кафедры профессиональных дисциплин был организован научно-практический семинар «Особенности современной вышивки: от истоков до современности».

С целью дальнейшей популяризации традиционных художественных промыслов коллектив Института традиционного прикладного искусства принимал участие в различных региональных конкурсах.

В марте 2022 г. в рамках всероссийской акции «Вышитая карта России» специалисты института приняли участие в разработке дизайна художественной вышивки, олицетворяющей регион Москвы и Московской области, и воплотили его в материале (рис. 1).

В мае 2022 г. сотрудники института приняли участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, проводимом АИС Молодежь России. Был предложен проект “Наследие традиционной художественной вышивки России”, в рамках которого планируется привлечь внимание молодежи к сохранению и развитию художественной вышивки как уникального вида традиционного прикладного искусства. Грант был получен.

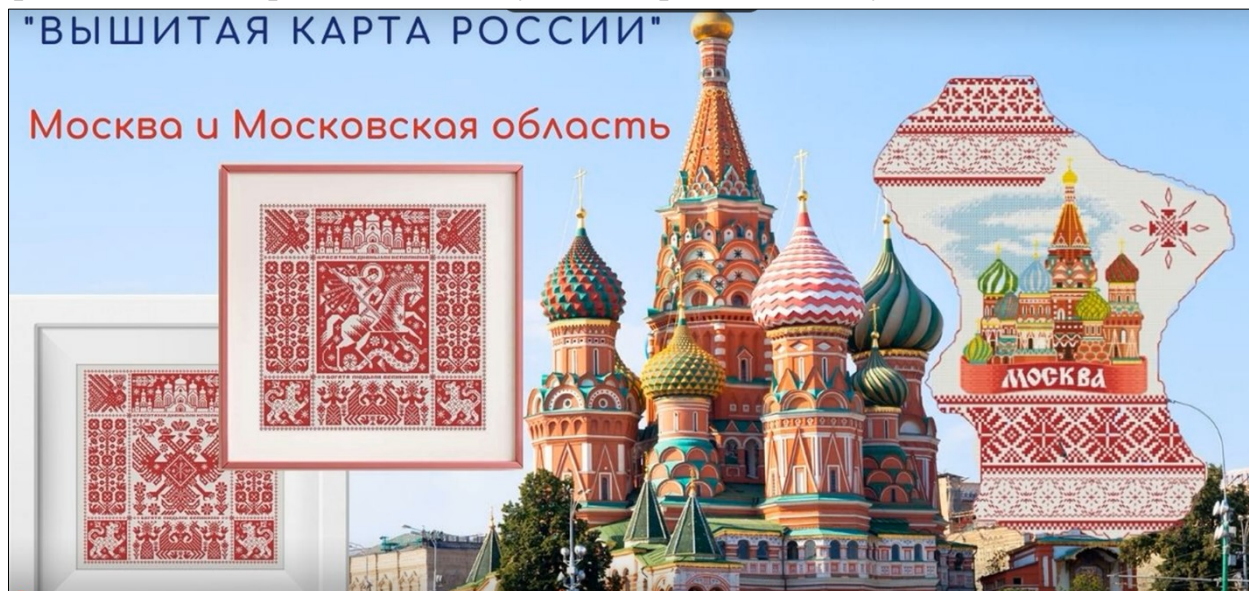

Рис. 1. Регион «Москва и Московская область» в проекте «Вышитая карта России»

Реализация проекта предполагает:

- разработку и создание специального сайта, посвященного художественной вышивке;
- подготовку фото и видеоматериалов о вышивке;
- формирование банка данных потенциально заинтересованных в изучении художественной вышивки единомышленников из Москвы и Московской области, регионов Российской Федерации;
- рассылку информационных материалов о художественной вышивке и специальных мероприятиях в этой области в организации Москвы и Московской области (школы, дома творчества, дома творчества и др).
- популяризацию художественной вышивки средствами профессиональных видеоматериалов, которые позволят приобщить слушателей к стилистическим и технологическим традициям художественной вышивки России (5 видеороликов по различным видам художественной вышивки);
- презентацию молодежного проекта «Наследие традиционной художественной вышивки России» и проведение трехдневной выставки-форума «Наследие традиционной художественной вышивки России» в Галерее традиционных художественных промыслов в г. Сергиев Посад.
- проведение мастер-классов по 5 видам художественной вышивки с охватом участников до 100 человек».

Озерова О.В., директор Сергиево-Посадского института игрушки – филиала:

«Студенты Сергиево-Посадского института игрушки выиграли Всероссийский конкурс молодежных проектов в рамках номинации “Вдохновляй” с проектом интернет-площадки для творческого развития “Русская игрушка”».

Проект был предложен студентами 2 курса специальности «Дизайн» Осиповой Полиной (руководитель проекта), Пилипенко Яной, Ивановым Алексеем и их наставником, преподавателем А.Г. Щербаковой. В рамках проекта запланировано создание онлайн-площадки для обучения и обеспечения взаимодействия людей, желающих творческого развития и самореализации. Предполагается, что данный проект обеспечит рост интереса к традиционной русской игрушке.

Рис. 2. Учебный музей работ студентов Сергиево-Посадского института игрушки, экспонаты которого планируется перевести и в виртуальный формат

Студенческая команда Сергиево-Посадского института игрушки создаст онлайн-площадку, где люди с ограниченными возможностями здоровья и люди, проживающие в отдаленных регионах страны, смогут сформировать необходимые навыки для творческой реализации. Онлайн-площадка будет включать раздел, содержащий подробные мастер-классы по изготовлению различных видов игрушки и виртуальный музей работ студентов Сергиево-Посадского института игрушки (рис. 2). Мастер-классы будут ориентированы на изготовление традиционной русской игрушки, что обеспечит ее популярность, в простой игровой форме приобщит к традиционной народной культуре, расскажет о ее специфике сквозь призму ручного художественного труда.

Завершить реализацию проекта планируется к 30 июня 2023 года».

Ермакова М.В., зам. директора по научно-методической работе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи:

«“Идея популяризации народного искусства и сохранения культурного наследия”, озвученная президентом Российской Федерации в Указе «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России», нашла свою реализацию во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, проводимом АИС Молодежь России. В этом конкурсе приняла участие наша выпускница Анна Игоревна Зыканова, окончившая в этом году

магистратуру в Высшей школе народных искусств по профилю подготовки «Лаковая миниатюрная живопись» (рис. 3).

А.И. Зыкановой была подана заявка на участие в конкурсе молодёжных проектов, по результатам отборочного тура одобрен грант для реализации проекта «Лукутинские традиции». Цель проекта «Лукутинские традиции» заключается в создании на базе Федоскинского института музейно-выставочного пространства, где планируется организация и проведение тематических лекций, выставок, мастер-классов по федоскинской лаковой миниатюре.

Рис.3. Зыканова А.И., руководитель проекта «Лукутинские традиции»

Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи обладает уникальной коллекцией образцов лаковой миниатюрной живописи, которая собиралась на протяжении 90 лет. Среди образцов значительное место занимают работы студентов разных лет, представляющие разнообразные сюжеты и композиционные решения, в которых отражены знаковые события истории нашей страны.

Важное место среди образцов занимают работы, выполненные преподавателями профессиональных дисциплин нашего образовательного учреждения: Народными (В.Д. Липицкий, Г.И. Ларишев, П.Н. Пучков, Н.М. Солониникин, Ю.В. Карапаев) и Заслуженными художниками (М.С. Чижов, М.Г. Пашинин, И.И. Страхов, В.Д. Антонов и др.), ведущими художниками промысла. Эти произведения являются основой для создания необходимой методической базы в обучении студентов уникальному виду традиционного прикладного искусства, так как дают возможность изучать техники многослойной масляной живописи, приемы оформления и декоративные материалы, применяемые в федоскинской миниатюре.

Важно отметить преемственность в развитии федоскинской миниатюры, внимание к художественным и стилистическим особенностям, уважение к традициям, заложенным первыми художниками.

Жемчужина нашей коллекции – работы лукутинских мастеров XIX века, полученные в дар от московского коллекционера Алексея Степановича Мокроусова в 1938 году.

Первым зрителем уникальной коллекции стал преподаватель Федоскинской профессионально-технической школы Иван Фёдорович Ветров. Благодаря его неравнодушному отношению коллекция была сохранена в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня эта коллекция представляет значительное культурное наследие в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи, обладает богатым культурно-образовательным потенциалом, демонстрирует неразрывную связь между лукутинскими мастерами и современными федоскинскими художниками.

Реализация проекта «Лукутинские традиции» имеет большое значение в сохранении и достойном представлении коллекции образцов Федоскинского института, где каждый желающий сможет узнать историю развития традиционного художественного промысла, историю становления профессионального образования в федоскинской лаковой миниатюре, познакомиться с творчеством ведущих художников промысла, почувствовать себя художником-миниатюристом.

В октябре 2022 года планируется торжественное открытие постоянной экспозиции, подготовка виртуальной выставки, цикла лекций и мастер-классы».

Поздравляем выпускников Академии!

30 июня 2022 г. в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости состоялась Церемония чествования выпускников вузов.

Высшую школу народных искусств (академию) представляла студентка 4 курса кафедры художественного кружевоплетения, выпускница по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Турченко Екатерина Евгеньевна.

Рис. 1. Турченко Е.Е. на Церемонии чествования выпускников вузов

В торжественной обстановке в присутствии ректоров вузов, гостей и родителей губернатор города А.Д. Беглов вручал выпускникам благодарственные письма и памятные статуэтки с символом Петербурга – сфинкса.

Поздравляем Екатерину Евгеньевну Турченко и всех выпускников Высшей школы народных искусств – головного вуза и филиалов – с успешной защитой выпускных квалификационных работ и завершением обучения!

Желаем творческого роста, интересных проектов и совершенствования профессионального мастерства!

Лапина Ю.Е., кандидат педагогических наук, заведующий художественно-творческой лабораторией Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (академия), 191186 Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: lye68@yandex.ru

Lapina Yu.E., PhD in pedagogical sciences, head of the art and creative laboratory of the Scientific research institute of traditional artistic crafts, Higher school of folk arts (academy), 191186 Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, Lit. A, e-mail: lye68@yandex.ru

II Международный Форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем»: основные итоги

Высшая школа народных искусств (академия) организовала и провела 26-27 мая 2022 года II Международный Форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» на площадках уникального образовательно-выставочного комплекса Сергиево-Посадского института игрушки – филиала академии и Художественной галереи традиционных художественных промыслов города Сергиев Посад.

Форум торжественно открыло выступление хора студентов Московской духовной академии. С приветственным словом к участникам, пожелав плодотворной работы и дальнейших исследований в области традиционных художественных промыслов, обратились генеральный директор ОАО «Весна», член Общественной палаты Кировской области О.В. Доротюк; директор Сергиево-Посадского института игрушки, кандидат педагогических наук О.В. Озерова, директор Института традиционного прикладного искусства, кандидат педагогических наук О.В. Федотова; вице-президент группы компаний «Русский стиль» В.В. Лобачев; врио руководителя миссионерского отдела Московской духовной академии, А. Мелихов. Среди зарубежных гостей с приветствиями выступили Бистра Писанчева, доктор философии в области культурной антропологии, преподаватель Болгарской национальной художественной академии в г. София и Эстер Милентьевич, декан факультета искусств, профессор Приштинского университета.

Рис. 1. Выступление студентов Московской духовной академии

Рис. 2. Доклад О.В. Федотовой – директора Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ВШНИ

С.А. Тихомиров; директор Института традиционного прикладного искусства, кандидат педагогических наук, доцент О.В. Федотова представила доклад на тему «Повышение роли научно-исследовательской деятельности в профессиональном становлении будущих художников традиционных художественных промыслов» (рис. 2); кандидат педагогических наук, заведующий художественно-творческой лабораторией Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов Ю.Е. Лапина ознакомила собравшихся со стратегией деятельности студенческого научного объединения Высшей школы народных искусств (академии) на 2022-2026 гг.

Два дня на пяти секциях Форума с докладами выступали студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые, прошедшие отборочный тур в головном вузе и филиалах академии.

Рис. 3. Работа секции «Счастливое детство: игра и игрушка в пространстве культуры, искусства, образования»

авторской игрушки в современном мире и тенденциях её развития (рис. 3).

В течение двух дней работала секция «*Инновационный потенциал исследований студенческой молодежи и молодых ученых в традиционных*

На пленарном заседании прозвучало три доклада: на тему «Стратегические направления развития научно-исследовательской деятельности Высшей школы народных искусств и инструменты их реализации» выступил директор научного центра ВШНИ, кандидат культурологии, доцент

В актовом зале института на секции «Счастливое детство: игра и игрушка в пространстве культуры, искусства, образования» (модераторы – профессор, д.п.н. И.Э. Кашекова, к.п.н. О.В. Озерова) в докладах рассматривались вопросы, связанные с современной игрушкой, её основными функциями и их сохранением в современном обществе, а также местом

Рис. 4. Л.В. Школяр, академик РАО, профессор, доктор педагогических наук, открывает работу секции «Инновационный потенциал исследований студенческой молодежи и молодых ученых»

Рис. 5. Доклады студентов ВШНИ М. Митиной, О. Корепановой на секции «Инновационный потенциал исследований студенческой молодежи и молодых ученых в традиционных художественных промыслах»

художественных промыслах» (в первый день модераторами были – профессор, д.п.н. Л.В. Школяр, к.п.н. О.В. Архангельская, во второй день – профессор, д.п.н. Н.Н. Михайлова, к.п.н. Ю.С. Салтанова) на которой были представлены доклады, осмысляющие возможности сохранения и развития традиционных художественных промыслов, цифровых технологий в проектировании произведений традиционных художественных промыслов (рис. 4, 5).

В выставочном зале института прошла секция «Научные дебюты студентов среднего профессионального образования»

(модераторы – к. п. н. М.А. Салтанов, к.п.н. Ю.Е. Лапина) во время

работы которой студенты представили доклады о работе в программах графических редакторов при создании проектов изделий традиционных художественных промыслов, об истории романовской и бабенской игрушки, раскрыли пути их сохранения и развития в наше время, охарактеризовали вклад выдающихся художников в развитие богородской художественной резьбы по дереву и федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

Участники секции «Традиционные и инновационные материалы и технологии в создании произведений традиционных художественных промыслов: проблемы, перспективы, новые решения» (модераторы – к.п.н. И.И. Куракина, к.п.н. Ю.Е. Лапина) обсуждали вопросы новых

художественно-технологических решений и возможности применения инновационных материалов в создании произведений традиционных художественных промыслов, интеграции традиционных материалов и технологий с инновационными материалами и технологиями в целях развития конкретных видов традиционных художественных промыслов.

На секции *«Развитие профессионального образования в традиционных художественных промыслах как гарант востребованности этого искусства в современном социуме»* (модераторы – профессор, д.п.н. И.А. Шаповалова, доцент, к.х.н. Е.В. Лакарова), которая прошла в Галереи традиционных художественных промыслов, выступающие с докладами подвели итоги развития Высшей школы народных искусств (академии) за 20 лет с момента основания Академии, обсудили инновационные педагогические технологии в обучении студентов высшего и среднего профессионального образования, современное дидактическое обеспечение подготовки художников области традиционных художественных промыслов, преемственность в содержании и процессе непрерывного многоуровневого образования в области традиционных художественных промыслов.

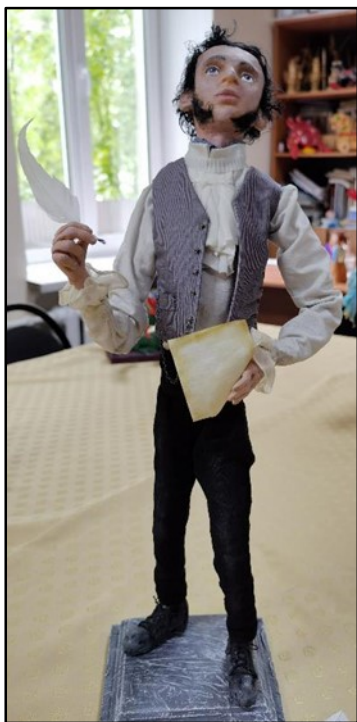

Рис. 6, 7. Авторские куклы

В дни форума в выставочном зале, в библиотеки, в аудиториях института работали выставки семестровых и выпускных квалифицированных работ студентов филиалов ВШНИ. Например, Сергиево-Посадский институт игрушки представил несколько выставок: «Декоративный рисунок и декоративная живопись», «Авторская кукла» (рис. 6, 7), «Женский образ в скульптуре»; Институт традиционного прикладного искусства оформил выставку по профилю «Ювелирное искусство»; Рязанский филиал – произведения

кружевоплетения, выполненные в многопарной сканой ижеславской технике художественного кружевоплетения.

Для студентов, преподавателей и гостей Форума была разработана культурная программа: знакомство с историей и особенностями учебного процесса в филиалах академии, расположенных в Московской области, – Сергиево-Посадском институте игрушки, Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи, Богородском институте художественной резьбы по дереву (рис. 8); посещение Московского областного музея народных

художественных промыслов, где экспонируются уникальные произведения федоскинской лаковой миниатюрной живописи (рис. 9); экскурсии на Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи, Жостовскую фабрику декоративной росписи и Богородскую фабрику художественной резьбы по дереву позволили изучить специфику технологии создания произведений (рис. 10); посещение Гефсиманского Черниговского скита и Троице-Сергиевской Лавры; визит в Галерею традиционных художественных промыслов, где экспонируются лучшие работы студентов головного вуза и филиалов Высшей школы народных искусств (академии) (рис. 11).

Рис. 8. В выставочном зале Богородского института художественной резьбы по дереву

Рис. 9. Экскурсия в Московском областном музее народных художественных промыслов

В завершение работы Форума студентами головного вуза и филиалов Высшей школы народных искусств были проведены мастер-классы по лаковой миниатюрной живописи (А. Вязовкиной), художественной вышивке (М. Митиной, О. Корепановой, Х. Перфоловой), художественной гравировке по кости (Е. Комаровой), художественной резьбе по дереву (А. Штец, А. Зимин), художественному кружевоплетению (О. Рыбаковой, Е. Давыдовой) и др. (рис. 12-13).

Рис. 10. Мастер-класс на Жостовской фабрике декоративной росписи

Рис. 11. В зале Галереи традиционных художественных промыслов в г. Сергиев Посад

Рис. 12. Мастер-класс по богородской художественной резьбе по дереву

Рис. 13. Мастер-класс по декоративной росписи – «московское письмо»

Работа II Международного форума студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» завершилось вручением сертификатов его участникам.

Бесшапошникова Ю.А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой лаковой миниатюрной живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: julia_avengerovna@mail.ru

Besshaposhnikova J.A., candidate of pedagogical sciences, head of the lacquer miniature painting department, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, Lit. A, e-mail: Julia_avengerovna@mail.ru

**Выставка «Великолепие художественного наследия России» в
Государственном музее Холуйского искусства
Exhibition «The splendor of the artistic heritage of Russia»
at the State museum of Kholui art**

«Великолепие художественного наследия России» – общее название для цикла выставок, подготовленных Высшей школой народных искусств (академией) и проводимых в различных регионах России. Миссия этих выставок – познакомить с многообразием видов традиционных художественных промыслов нашей страны и опытом интерпретации исторических традиций в современных выпускных квалификационных работах студентов академии.

18 мая 2022 года выставка работ студентов Высшей школы народных искусств (академии) «Великолепие художественного наследия России» открылась в Государственном музее Холуйского искусства в с. Холуй (Ивановская обл.). С приветственными словами на открытии выступили директор музея М.В. Мамина, директор предприятия ООО «Русская лаковая миниатюра» В.А. Чиркин, директор Холуйского филиала лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова Н.Е. Мольков, заведующий кафедрой лаковой миниатюрной живописи Ю.А. Бесшапошникова, доцент кафедры профессиональных дисциплин Л.Л. Никонов (рис. 1). Среди посетителей выставки были художники холуйской лаковой миниатюры В.Н.Седов, Б.К. Новосёлов, В.М. Веселов.

Рис. 1. Торжественное открытие выставки
«Великолепие художественного наследия России»

На экспозиции представлено более 50 уникальных произведений холуйской лаковой миниатюрной живописи и изделий с традиционной

художественной вышивкой в технике «ивановская строчка», которые выполнены по собственным художественно-творческим проектам студентами, обучающимися на уровне высшего образования (рис. 2-3).

Рис. 2-3. Фрагменты экспозиции «Великолепие художественного наследия России»

С большим интересом посетители выставки рассматривали экспонаты, интересовались содержанием, тематикой, процессом и техникой выполнения представленных работ. Внимание гостей экспозиции привлекли представленные издания Высшей школы народных искусств – научно-методическое пособие «Великолепие художественного наследия Россия» и учебное пособие «Холуйская лаковая миниатюрная живопись» (рис. 4).

Рис. 4. Издания Высшей школы народных искусств (академии) на выставке «Великолепие художественного наследия России»

Бесшапошникова Ю.А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой лаковой миниатюрной живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: julia_avengerovna@mail.ru

Besshaposhnikova J.A., candidate of pedagogical sciences, head of the lacquer miniature painting department, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, Lit. A, e-mail: Julia_avengerovna@mail.ru

**Выставка «Великолепие художественного наследия России»
в рамках проекта «Культурный код великих народов»,
посвященная Году народного творчества и культурного наследия
в Содружестве Независимых государств
Exhibition «The splendor of the artistic heritage of Russia»
within the framework of the project «Cultural code of great nations»
dedicated to the Year of folk art and cultural heritage
in the Commonwealth of Independent States**

С 14 по 17 июня 2022 года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации прошла выставка работ студентов головного вуза и филиалов Высшей школы народных искусств (академии) «Великолепие художественного наследия России» (рис. 1).

Рис. 1. Выставка работ студентов головного вуза и филиалов Высшей школы народных искусств (академии) «Великолепие художественного наследия России»

На экспозиции было представлено 165 уникальных произведений традиционного прикладного искусства, выполненных студентами по собственным художественно-творческим проектам: художественная вышивка и художественное кружевоплетение, косторезное и ювелирное искусство, нижнетагильская декоративная роспись по металлу и в стиле

«московское письмо», лаковая миниатюрная живопись — палехская, мстёрская, холуйская, федоскинская, иконопись (рис. 2-4).

Рис. 2-3. Фрагменты экспозиции «Великолепие художественного наследия России»: слева – богородская резьба по дереву, справа – художественная вышивка

Рис. 4. Фрагмент экспозиции «Великолепие художественного наследия России»: мстёрская лаковая живопись

На открытии выставки с приветственным словом выступили президент Высшей школы народных искусств (академии) Валентина Фёдоровна Максимович (рис. 5); председатель Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Иванович Калашников; руководитель фракции Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Государственной Думе Геннадий Андреевич Зюганов; первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре (от

фракции «Единая Россия») Александр Михайлович Шолохов; первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист России (от фракции «Справедливая Россия – за правду») Николай Петрович Бурляев; заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике (от фракции ЛДПР) Станислав Александрович Наумов; первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Григорьевна Драпеко; член Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Владимир Михайлович Новиков; первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Моисеевна Цунаева; председатель Экспертного совета по международным делам Молодежного парламента при Государственной Думе, наставник проекта «Культурный код великих народов» Елена Александровна Еракина.

Среди посетителей выставки присутствовали член Комитета по экономической политике Эдуард Анатольевич Кузнецов, Первый заместитель Председателя Комитета по делам национальностей Ильдар Ирекович Гильмутдинов, заместитель Председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Андреевна Вторыгина, депутаты Государственной думы Николай Сергеевич Валувев, Анатолий Александрович Вассерман, Светлана Сергеевна Журова, Петр Револьдович Аммосов, Ольга Михайловна Германова, Александр Владимирович Щербаков, Леонид Эдуардович Слуцкий, Иван Иванович Мельников, Сергей Фёдорович Лисовский, Татьяна Петровна Ларионова и др.

Гости выставки отметили высокий профессиональный уровень исполнения произведений и интересные художественные решения, способствующие развитию традиционных художественных промыслов нашей страны (рис. 5).

Рис. 5. Зав. кафедрой художественного кружевоплетения Е.А. Лапшина знакомит гостей выставки с великолепием художественного наследия России

Бесшапошникова Ю.А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой лаковой миниатюрной живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: julia_avengerovna@mail.ru

Besshaposhnikova J.A., candidate of pedagogical sciences, head of the lacquer miniature painting department, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, Lit. A, e-mail: Julia_avengerovna@mail.ru

**Выставка Высшей школы народных искусств (академии)
«Великолепие художественного наследия России»
во Всероссийском музее декоративного искусства
The exhibition of the Higher School of Folk Arts (Academy)
«The splendor of the artistic heritage of Russia»
at the All-russian museum of decorative art**

23 июня 2022 г. во Всероссийском музее декоративного искусства (г. Москва) состоялось торжественное открытие выставки Высшей школы народных искусств (академии) «Великолепие художественного наследия России» (рис. 1).

Рис. 1. Коллектив Высшей школы народных искусств (академии)
на открытии выставки

На открытии присутствовали президент Высшей школы народных искусств Валентина Федоровна Максимович, врио ректора Академии Ольга Петровна Рыбникова, вице-губернатор Московской области Ирина Александровна Каклюгина, председатель межрегиональной общественной организации «Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства» Сергей Евгеньевич Коломийцев, директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Викторовна Титова, председатель

Рис. 2. Афиша выставки

экспертного совета по международным делам Молодежного парламента при Госдуме ФС РФ Елена Александровна Еракина.

Выставка проходит в рамках проекта Всероссийского музея декоративного искусства «Студенческие сезоны» – фестиваля вузов, знакомящего с факультетами ведущих творческих учебных заведений страны (рис. 2). Тема «Студенческих сезонов» в этом году – традиции и современность, что в полной мере соответствует миссии и приоритетам художественно-творческой и образовательной деятельности Высшей школы народных искусств (академии).

На выставке «Великолепие художественного наследия России» представлены выпускные квалификационные работы студентов головного вуза (г. Санкт-Петербург) и

филиалов академии: Института традиционного прикладного искусства (Москва), Богородского института художественной резьбы по дереву (п. Богородское, Московская область), Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи (д. Федоскино, Московская обл.), Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова (п. Мстёра, Владимирская обл.), Холуйского филиала лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова) (с. Холуй, Ивановская обл.).

Выставка продлится до 24 июля 2022 г.

Рис. 3. Экспозиция выставки «Великолепие художественного наследия России»

Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов

Актуальные вопросы профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства: новый опыт

Максимович В.Ф., академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, президент ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.2, лит. А, e-mail: vshni@mail.ru.

Ванюшкина Л.М., доктор педагогических наук, доцент, проректор по научной работе, зав. кафедрой истории искусств ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.2, лит. А, e-mail: tpiovshni@yandex.ru

Тихомиров С.А., кандидат культурологии, доцент, директор научного центра, доцент кафедры истории искусств ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.2, лит. А, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

Maksimovich V.F., academician of the Russian academy of education, doctor of pedagogical sciences, professor, president of the Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2A, e-mail: vshni@mail.ru

Vanyushkina L.M., doctor of pedagogical sciences, associate professor, head of the department of art history, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2A, e-mail: tpiovshni@yandex.ru

Tikhomirov S.A., PhD in Culturology, associate professor, associate professor of department of art history, director of the Scientific center of Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

Целевая модель стратегического развития Высшей школы народных искусств (академии) – 2030: качественные характеристики **Target model of strategic development of the Higher School of Folk Arts (Academy) – 2030: quality characteristics**

Аннотация. Статья посвящена анализу прогностической целевой модели стратегического развития Высшей школы народных искусств (академии) до 2030 года. Определены ее ключевые характеристики, на основании которых предполагается разработать индикаторы, соответствующие профилю и специфике вуза. Ключевые характеристики модели включают художественно-ценностную ориентированность на сущностно-специфические особенности каждого вида традиционных художественных промыслов, открытость, мобильность, гибкость,

вариативность, практикоориентированность. Каждая из характеристик модели раскрывается применительно к четырем областям, в которых Высшая школа народных искусств (академия) позиционирует себя как основную силу, способствующую устойчивому развитию уникальных регионально-исторических центров традиционных художественных промыслов России: профессиональному образованию, науке, художественно-творческой деятельности как созданию произведений традиционных художественных промыслов в художественно-творческих мастерских, международной деятельности.

Ключевые слова: стратегическое развитие, Высшая школа народных искусств (академия), модель, Приоритет 2030, традиционные художественные промыслы, художественно-ценностная ориентированность, открытость, мобильность, гибкость, вариативность, практикоориентированность, высшее образование, профессиональное образование.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the prognostic target model of strategic development of the Higher School of Folk Arts (Academy) until 2030. Its key characteristics have been identified, on the basis of which it is planned to develop indicators that correspond to the profile and specifics of the university. Key characteristics of the model include an artistic and value focus on the essence-specific features of each type of traditional art crafts, openness, mobility, flexibility, variability, practice orientation.

Each of the characteristics of the model is revealed in relation to four areas in which the Higher School of Folk Arts (Academy) positions itself as the main force contributing to the sustainable development of unique regional-historical centers of traditional art crafts in Russia: professional education, science, artistic and creative activity as the creation of works of traditional art crafts in artistic and creative workshops, international activity.

Keywords: strategic development, Higher School of Folk Arts (Academy), model, Priority 2030, traditional art crafts, artistic and value orientation, openness, mobility, flexibility, variability, practice orientation, higher education, professional education.

Исследователи отмечают, что российская высшая школа переживает непростой период развития, обусловленный такими факторами, как «оптимизация расходов на вузовский сектор, усложнение стратегий повышения конкурентоспособности на национальном и международном рынке высшего образования, интенсивная цифровизация и др.» [2, с. 9]. Вузы стремятся преодолеть внешние и внутренние вызовы за счет перспективного планирования собственной деятельности и стратегического развития образовательных учреждений на ближайшее десятилетие.

Участие Высшей школы народных искусств (академии) в конкурсной программе «Приоритет 2030», с одной стороны, дало некомпенсируемый результат для вуза в виде опыта подготовки, не имевшего аналогов

документа – стратегии развития Академии согласно определенным программой параметрам. С другой стороны – продемонстрировало неоднородность и сложность «карты высшего образования» в России, важной точкой на которой является Высшая школа народных искусств (академия) как уникальный центр подготовки художников по 22 видам традиционных художественных промыслов в системном единстве головного вуза и 9 филиалов, качественно отличающийся от всех остальных творческих вузов страны [5].

Данная статья продолжает анализ стратегии развития Академии до 2030 года [4], в центре которой – целевая модель развития вуза, для которой выявляются ключевые качественные характеристики.

Ниже приведено графическое изображение данной модели.

Исходя из миссии, цели и задач Академии были выявлены четыре ключевые сферы, составляющие ее основу: профессиональное образование, наука, художественно-творческая деятельность как создание произведений традиционных художественных промыслов, международная деятельность.

Именно эти сферы определяют пути развития Академии, задают содержательные, структурные, функциональные связи и отношения внутри модели.

Высшая школа народных искусств (академия) и филиалы в рамках целевой модели стратегического развития функционируют как единая система. Представленная модель имеет следующие характеристики:

Художественно-ценностная ориентированность на сущностно-специфические особенности каждого вида традиционных художественных промыслов означает, что любые инновации – конкретные меры, предпринимаемые для достижения цели и задач в области традиционных художественных промыслов и профессионального образования, не могут игнорировать «природу» и специфические художественно-технологические, конструктивные, колористические, эстетические и регионально-исторические особенности каждого из конкретных видов этого искусства.

Художественно-ценностная ориентированность в профессиональном образовании – это незыблемость приоритета специфики видов традиционных художественных промыслов при проектировании и разработке содержания основных профессиональных образовательных программ, учебно-методических комплексов и создании методических фондов эталонных художественных образцов.

Художественно-ценностная ориентированность в науке – предельная конкретность фундаментальных и прикладных исследований, базирующихся на понимании и раскрытии сущности каждого из видов традиционных художественных промыслов как самобытного художественного феномена, прошедшего уникальный исторический путь формирования и развития в конкретном региональном центре, сформировавшего за более, чем 150 лет специфическую художественно-образную систему, воплощающую этико-эстетические воззрения народов России, воспроизводимого династиями художников – носителями и трансляторами этих видов искусства, а также определившего сущность и специфику содержания уникального профессионального образования в этом виде искусства [3].

Художественно-ценностная ориентированность в художественно-творческой деятельности предполагает, с одной стороны, создание сети художественно-творческих мастерских, где вручную создаются высокохудожественные шедевры произведений традиционных художественных промыслов строго в региональных исторических центрах формирования видов этого искусства. С другой стороны, художественно-ценностная ориентированность – это и гармоничное соединение инновационности художественно-образного и технико-технологического решений произведений традиционных художественных промыслов, которые не противоречат и не разрушают сформировавшиеся традиции этого вида искусства.

Художественно-ценностная ориентированность в международной деятельности – проведение в зарубежных странах дифференцированных по содержанию выставок в соответствии с сущностью и спецификой каждого из видов традиционных художественных промыслов – великолепия художественного наследия России.

Открытость целевой модели развития Академии основана на непрерывном мониторинге социокультурной, художественной и

экономической ситуации в конкретных регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов, международной политики в области искусства и культуры, в т.ч. традиционных художественных промыслов.

Открытость в профессиональном образовании:

Выстраивание стратегии деятельности Академии в логике «открытого образования», что является стимулом для открытия новых филиалов в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов (г. Семенов – хохломская роспись, г. Городец – городецкая роспись, г. Анадырь – чукотское косторезное искусство, г. Павлово-на-Оке – художественная обработка металлов).

Открытость культурно-образовательного пространства Академии, предполагающего создание художественных музеев истории и современного состояния традиционных художественных промыслов в филиалах Высшей школы народных искусств с потенциалом к расширению уже имеющейся музейной сети Академии [6; 7].

Единство формального, неформального и информального образования, что предполагает органичное и непротиворечивое дополнение аудиторного образования в Академии:

- формами неформального образования – прежде всего, за счет организации образовательной деятельности студентов в пространстве профильных музеев, позволяющей сформировать у студентов целостное и многомерное представление о традиционных художественных промыслах как великолепии художественного наследия России;

- формами информального образования, предполагающего общение с экспертами – потомственными художниками в центрах традиционных художественных промыслов, искусствоведами, галеристами и музейными работниками, руководителями сохранившихся предприятий народных художественных промыслов.

Открытость образования в традиционных художественных промыслах к научным инновациям в теории и методике профессионального образования, проявляющаяся в т.ч. в приоритете разработки новых учебно-методических комплексов, учебных программ, не имеющих аналогов художественно-методических фондов по всем профилям подготовки будущих художников в области традиционных художественных промыслов.

Открытость в науке:

Создание и оформление теории традиционных художественных промыслов, отличительной чертой которой является ее междисциплинарный характер, интегрирующей достижения таких наук, как профессиональная педагогика, искусствоведение, культурология, социология, экономика и т.д., а также сущность и специфику каждого из видов традиционных художественных промыслов России.

Постоянное приращение экспериментальных разработок, связанных с внедрением инновационных способов, материалов и технологий создания

произведений традиционных художественных промыслов в лаковой миниатюрной живописи на папье-маше, художественного кружевоплетения, художественной вышивки, художественной резьбы по дереву, ювелирного искусства, художественной резьбы по кости и т.д.

Позиционирование единственного в России и в мире профильного сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование», включенного в Перечень рецензируемых научных изданий как площадки для открытого обсуждения мировым научным сообществом истории, современного состояния, актуальных проблем, перспектив их решения и инноваций в традиционных художественных промыслах и профессионального образования в этой области [1].

Открытость в художественно-творческой деятельности:

Приоритет художественно-образных и композиционно-стилистических экспериментов при создании высокохудожественных произведений традиционных художественных промыслов – великолепия художественного наследия России.

Развитие всех возможных форм социально-экономического взаимодействия с потенциальными партнерами: сохранившимися и действующими предприятиями традиционных художественных промыслов, профильными музеями, фондами грантовой поддержки, образовательными учреждениями, международными организациями, занимающимися созданием и сохранением произведений традиционных художественных промыслов.

Открытость в международной деятельности:

Открытость международных контактов Академии с зарубежными музеями, галереями, фондами и союзами, занимающимися сохранением и развитием традиционных художественных промыслов с целью наращивания культурной событийности – проведения мастер-классов, выставок, научно-популярных и общественных мероприятий, создающих положительный этический и эстетический имидж России за рубежом.

Открытость действующих и вновь создаваемых научных и научно-практических площадок (конференций, форумов, биеннале и др.) для обмена научно-исследовательским, художественным, педагогическим, организационно-управленческим опытом между Академией и зарубежными организациями в области традиционных художественных промыслов и профильного профессионального образования.

Мобильность предполагает способность быстро реагировать на изменения государственной политики на федеральном и региональном уровне в образовании, науке, культуре, искусстве и экономике, молодежной политике, требования социума к произведениям традиционных художественных промыслов.

Мобильность в профессиональном образовании:

Учет изменений в образовательной политике государства (ФГОС и профессиональных стандартов, появление новых нормативно-правовых

документов, фиксирующих роль и статус традиционных художественных промыслов), определяющих векторы корректировки содержания и форм организации образовательной деятельности студентов – будущих художников традиционных художественных промыслов.

Оперативное реагирование образовательной системы на потенциальное выявление новых традиционных художественных промыслов как элементов, определяющих специфику содержания профессионального образования.

Оперативный учет новых требований к учебным и научным изданиям, в т.ч. в цифровом виде, позволяющий корректировать форму и содержание профильной учебной литературы, создаваемой Академией.

Мобильность в науке:

Ориентация на быстрое внедрение в научный оборот открытий, и данных, которые могут оказать влияние на формирование фундаментальной интегративной теории традиционных художественных промыслов, развитие теории и методики профессионального образования в качестве концептуальной основы непрерывного профессионального образования в традиционных художественных промыслах.

Оперативность подготовки экспертных заключений согласно поступающим в Академию запросам (экспертиза произведений традиционных художественных промыслов, нормативно-правовых актов, книжной продукции по видам традиционных художественных промыслов и т.д.)

Мобильность в художественно-творческой деятельности:

Оперативное создание консорциумов с бизнес-структурами, взаимодействие с фондами грантовой поддержки с целью создания и развития художественно-творческих мастерских в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов – селах, поселках, малых городах.

Своевременное реагирование на индивидуальные заказы на создание высокохудожественных произведений традиционных художественных промыслов как по уже разработанным проектам (повторение высокохудожественных образцов), так и разработка абсолютно новых проектов шедевров по конкретным видам этого искусства.

Мобильность в международной деятельности:

Способность в краткие сроки сформулировать эффектную концепцию международной выставки в соответствии со спецификой и сущностью каждого из видов традиционных художественных промыслов России; качественно организовать, оформить и провести выставку, максимально полноценно и всесторонне представив традиционные художественные промыслы как великолепие художественного наследия России; обеспечить максимально полноценное консультирование посетителей выставки о специфике и сущности каждого из видов традиционных художественных промыслов России.

Гибкость – возможность использовать в образовательной, научной, предпринимательской и международной деятельности программы и проекты, которые могут быть легко адаптированы к конкретным условиям регионально-исторических центров традиционных художественных промыслов; дифференцированной специфике и сущности каждого из видов традиционных художественных промыслов.

Гибкость в профессиональном образовании:

Выбор индивидуальных образовательных маршрутов для студентов, обеспечивающих выравнивание различных стартовых возможностей при освоении конкретных видов традиционных художественных промыслов (например, после окончания средней общеобразовательной школы и после получения среднего профессионального образования по конкретному виду традиционного художественного промысла).

Возможность сочетать аудиторное обучение будущих художников традиционных художественных промыслов на профессиональных дисциплинах и дистанционную форму обучения на общегуманитарных дисциплинах [8] для достижения максимально качественных образовательных результатов.

Гибкость в науке:

Обогащение существующих традиционных концептов теории народного искусства инновационными подходами и открытиями, что позволяет сформировать единую, непротиворечивую интегративную теорию традиционных художественных промыслов как фундамента научной, образовательной, художественно-творческой и международной деятельности Академии.

Создание временных исследовательских коллективов, включающих научно-педагогических работников, а также обучающихся Академии для решения научно-образовательных и художественно-творческих исследовательских задач, связанных с развитием и продвижением традиционных художественных промыслов и профильного профессионального образования в этой области.

Гибкость в художественно-творческой деятельности:

Эффективная адаптация деятельности художественно-творческих мастерских в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов России (Мстёра, Федоскино, Богородское) к требованиям художественного рынка – гибкое ценообразование, изменение ассортимента и объема производства создаваемых высокохудожественных произведений при условии стабильности художественной технологии и инновационности художественных решений, сообразных сущности и специфике каждого конкретного вида этого искусства.

Гибкость в международной деятельности:

Организация масштабных мероприятий международного уровня, обеспечивающих доступ зарубежной аудитории к историко-художественному великолепию традиционных художественных промыслов

России и одновременно создающих ситуацию профессионального успеха и признания для научно-педагогических работников и обучающихся Академии как носителей конкретных видов этого искусства.

Вариативность – варьирование компонентов модели развития Академии с учетом регионально-исторических особенностей, специфики и сущности конкретных видов традиционных художественных промыслов.

Вариативность в профессиональном образовании:

Вариативность основных профессиональных образовательных программ, учебно-методических комплексов и методических фондов по художественной вышивке, художественному кружевоплетению, художественной резьбе по кости, лаковой миниатюрной живописи, декоративной росписи с учетом нетождественности художественно-технологических, композиционно-колористических и регионально-исторических особенностей каждого из видов этого искусства, определяющих своеобразие содержания профильного образования.

Вариативность в науке:

Варьирование содержания исследований при их общей теоретико-методологической базе как инварианта. Каждое научное исследование конкретного вида традиционных художественных промыслов – региональный вариант базового универсального инварианта фундаментальной интегративной теории традиционных художественных промыслов, определяемого научно-педагогической школой В.Ф. Максимович.

Вариативность в художественно-творческой деятельности:

Учет потребностей свободного рынка и требований индивидуальных заказчиков при создании произведений традиционных художественных промыслов, как художественных изделий серийного производства, так и предметов роскоши – произведений традиционных художественных промыслов.

Вариативность в международной деятельности:

возможность проведения масштабных выставок, демонстрирующих величие художественного наследия России в абсолютно любой европейской стране, в которой существовали традиционные художественные промыслы как феномен культуры, а также возможность поддержки выставок вариативной системой мероприятий – творческими конкурсами, мастер-классами, дефиле-показами лучших выпускных работ студентов Академии, олимпиад школьников и обучающихся вузов и т.д. в соответствии с тематикой мероприятий, и запросами международных партнеров Академии.

Практикоориентированность как направленность на решение конкретных практических задач в традиционных художественных промыслах и профессионального образования.

Практикоориентированность в профессиональном образовании:

Подготовка будущих художников традиционных художественных промыслов по конкретным видам этого искусства, осуществляемая в полном

соответствии с кадровыми потребностями регионально-исторических центров традиционных художественных промыслов, обеспечивающих сохранение и развитие великолепия художественного наследия России.

Нацеленность системы профессионального образования в области традиционных художественных промыслов на подготовку обучающихся как художников высочайшего класса, способных создавать вручную шедевры, полностью соответствующие регионально-историческим, художественно-стилистическим и технико-технологическим особенностям конкретных видов этого искусства.

Уникальный ассортимент учебно-методической литературы, эффективно обеспечивающий весь учебный процесс по общегуманитарным, общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам.

Практикоориентированность в науке:

Сохранение, развитие и возрождение традиций художественных промыслов как результат деятельности Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов, исследующего и внедряющего новые материалы и технологические регламенты в процесс создания произведений по конкретным видам традиционных художественных промыслов.

Практикоориентированность студенческих научных исследований, осуществляемых обучающимися Академии в рамках деятельности Студенческого научного общества и связанных с внедрением современных методов моделирования одежды с художественной вышивкой и художественным кружевоплетением, отвечающих мировому уровню развития моды и востребованности этого искусства в современном социуме.

Практикоориентированность в художественно-творческой деятельности:

Трудоустройство выпускников Академии – художников традиционных художественных промыслов из числа местной молодежи в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов за счет создаваемых новых рабочих мест в создаваемых художественно-творческих мастерских, что предотвращает отток молодежи – высокопрофессиональных художников из сел, поселков и малых исторических городов России.

Практикоориентированность в международной деятельности:

Заключение договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами Академии и привлечение зарубежных специалистов к научно-исследовательской и художественно-выставочной деятельности в конкретных видах традиционных художественных промыслов.

Выпуск научно-популярной книжной продукции о традиционных художественных промыслах как великолепии художественного наследия России на иностранных языках.

Вышеизложенные качественные характеристики целевой модели стратегического развития Высшей школы народных искусств позволяют Академии самостоятельно определить и сформулировать ключевые

индикаторы, соответствующие профилю и специфике вуза и выстроить адекватную систему определения качества обучённости, эффективности научных исследований и международной деятельности, а также определить оптимальные организационные условия художественно-творческой деятельности студентов и выпускников.

Можно с уверенностью констатировать, что Высшая школа народных искусств стала субъектом культурной политики государства: все, что происходит в сфере традиционных художественных промыслов уже не может состояться без участия Академии. Это связано с тем, что вуз защищает не только традиционные художественные промыслы, но и традиционную культуру, традиционные ценности в целом. Вместе с тем, Академия – это и плацдарм в этой области для дальнейшего научного, художественного, педагогического развития, которое планируется реализовать в ближайшее десятилетие, активно транслируя результаты деятельности вуза не только в общероссийское, но и мировое социокультурное пространство.

Литература

1. Ванюшкина Л.М. Стратегия развития сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование»: проблемы и перспективы // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – №1(36) – С. 101-108. – URL: http://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-13.pdf (дата обращения: 01.05.2022) DOI: 10.24412/2619-1504-2021-1-100-107
2. Зборовский Г.Е., Амбарова П.А. Аномалии в поведении и взаимодействиях вузовских общностей как проблема зарубежных и отечественных исследований // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. – 2021. – № 3. – С. 9 (8-26) DOI: 10.15593/2224-9354/2021.3.1
3. Максимович В.Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3(30) – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41110664_50933358.pdf (дата обращения: 01.05.2022) DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043
4. Максимович В.Ф., Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А. Основные направления стратегического развития Высшей школы народных искусств (академии) – 2030 // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 4. – С. 40-74. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (дата обращения: 01.05.2022)
5. Максимович В.Ф., Гусева П.В. Творческие вузы и «творчество»: общность и различия // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 3(34). – С. 7-14. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-02.pdf (дата обращения: 01.05.2022) DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00046

6. Музей – универсальное культурно-образовательное пространство: теория и практика. Монография / Общая научная редакция Л.М. Ванюшкиной. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2015 – 118 с.
7. Озерова О.В., Полякова В.А., Ванюшкина Л.М., Лончинская Т.Е., Александрова Н.М. Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама – 100 лет / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 96 с.
8. Семенова Е.И. Обучение будущих художников традиционных художественных промыслов культурологическим дисциплинам в дистанционном формате: проблемы и возможности // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 2 (37). – С. 34-42. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-06.pdf (дата обращения: 01.05.2022) DOI: 10.24412/2619-1504-2021-2-34-42

References

1. Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie»: problemy i perspektivy // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – №1(36) – S. 101-108. – URL: http://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-13.pdf (data obrashcheniya: 01.05.2022) DOI: 10.24412/2619-1504-2021-1-100-107
2. Zborovskij G.E., Ambarova P.A. Anomalii v povedenii i vzaimodejstviyah vuzovskih obshchnostej kak problema zarubezhnyh i otechestvennyh issledovanij // Vestnik Permskogo nacional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Social'no-ekonomicheskie nauki. – 2021. – № 3. – S. 9 (8-26) DOI: 10.15593/2224-9354/2021.3.1
3. Maksimovich V.F. Tradicionnye hudozhestvennye promysly i obrazovanie: osnovnye problemy i puti ih resheniya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 3(30) – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41110664_50933358.pdf (data obrashcheniya: 01.05.2022) DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043
4. Maksimovich V.F., Vanyushkina L.M., Tihomirov S.A. Osnovnye napravleniya strategicheskogo razvitiya Vysshej shkoly narodnyh iskusstv (akademii) – 2030 // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 4. – S. 40-74. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (data obrashcheniya: 01.05.2022)
5. Maksimovich V.F., Guseva P.V. Tvorcheskie vuzy i «tvorchestvo»: obshchnost' i razlichiya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 3(34). – S. 7-14. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-02.pdf (data obrashcheniya: 01.05.2022) DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00046
6. Музей – универсальное культурно-образовательное пространство: теория и практика. Монография / Общечая научная редакция Л.М. Ванюшкиной. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2015 – 118 с.
7. Озерова О.В., Полякова В.А., Ванюшкина Л.М., Лончинская Т.Е., Александрова Н.М. Художественно-педагогический музей игрушки имени

N.D. Bartrama – 100 let / pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 96 s.

8. Semenova E.I. Obuchenie budushchih hudozhnikov tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov kul'turologicheskimi disciplinami v distantsionnom формате: problemy i vozmozhnosti // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 2 (37). – S. 34-42. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-06.pdf (data obrashcheniya: 01.05.2022) DOI: 10.24412/2619-1504-2021-2-34-42

Солопова А.А., аспирант кафедры теории и методики профессионального образования, преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 14, корп. 2, e-mail: cemetery.151@mail.ru

Solopova A.A., postgraduate student of the department of theory and methodology of professional education, teacher of the department of professional disciplines of Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Dzhahalil str., corp. 2, e-mail: cemetery.151@mail.ru

**Специфика применения современных дидактических средств в
подготовке будущих художников декоративной росписи
«московское письмо»**

**The specifics of the use of modern didactic tools in the training of decorative
painting of future artists (style «Moscow painting»)**

Аннотация. Статья посвящена вопросам использования современных дидактических средств в обучении мастерству декоративной росписи «московское письмо». Рассмотрены основные проблемы применения на практике электронных дидактических средств обучения. Исследовано мнение студентов по поводу целесообразности обучения исполнительскому мастерству с помощью электронных дидактических средств.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, московское письмо, обучение, электронные средства обучения, дидактические средства, видео-мастер-класс.

Abstract. The article is devoted to the questions of use of modern didactic tools in teaching craftsmanship of decorative painting «Moscow painting». The main problems of applying electronic didactic teaching tools in practice are considered. The opinion of students on the expediency of teaching performing skills using electronic didactic means is investigated.

Keywords: traditional applied art, Moscow painting, teaching, electronic learning tools, didactic tools, video master class.

Московское письмо является уникальным видом декоративной росписи, который развивался на территории Москвы с XVIII века. В середине XX века данный художественный промысел был практически утерян и забыт, но уже в конце XX века он начал возрождаться на базе Московской школы художественных ремёсел [8].

Профессиональное обучение декоративной росписи «московское письмо» осуществляется с 1983 года. Сегодня, в Институте традиционного прикладного искусства (бывшая Московская школа художественных ремёсел) будущие художники могут получить среднее профессиональное и высшее образование по этому виду искусства. Это стало возможным

благодаря развитию системы непрерывного профессионального образования, в котором методика обучения и авторские программы по декоративной росписи «московское письмо» постоянно совершенствуются в соответствии с запросами времени.

В процессе обучения декоративной росписи «московское письмо» реализуются основные дидактические принципы, а именно: наглядность, доступность, научность и последовательность. Для реализации этих принципов применяется широкий спектр дидактических средств. Дидактические средства – «материальные объекты, носители учебной информации и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком и используемые педагогами» и обучающимися «в учебно-воспитательном процессе в качестве инструмента их деятельности» [11, с. 171].

В современной педагогике насчитывается множество вариантов классификаций дидактических средств. П.И. Пидкасистый классифицировал все дидактические средства на материальное (физический объект) и идеальное средство обучения (знания, умения и навыки) [13, с. 34]. С.Е. Каменецкий разделял дидактические средства обучения на вербальные (слово преподавателя, а также статья, учебник, пособие и др.), наглядные (плакат, схема, рисунок и т.д.), специальные (оборудование и приборы, необходимые при изучении материала), технические (мультимедийные технические средства) [9, с. 154]. П.Н. Зубенко делил дидактические средства на печатные (ученик, учебное пособие, тетрадь, контурные карты и т.д.), электронные образовательные ресурсы (электронные учебники, книги и т.д.), аудиовизуальные (презентации, видеофильмы, аудиозаписи, и т.п.), наглядные (информационный плакат, настенная иллюстрация), демонстрационные (макет, модель, стенд и т.д.), приборы и оборудование (снаряд, мяч, швейная машинка и т.п.) [8, с. 13]. Е.П. Белозёров разделял на простые (учебники и другие печатные тексты) и сложные дидактические средства (оригинальные предметы, модели, картины) обучения [3, с. 115].

Дидактические средства обучения мастерству декоративной росписи, на наш взгляд, целесообразно объединять по функциональным особенностям в три группы: вербально-информационные, наглядные и электронные (рис. 1).

Вербально-информационные средства — это учебники и учебные пособия, напечатанные на бумаге, представляющие текстовый материал, дополненный изображениями. *Наглядные средства*, наиболее часто применяющиеся по дисциплине «Исполнительское мастерство», – демонстрационные мастер-классы, наглядные образцы поэтапного выполнения росписи, образцы расписанных изделий и проекты изделий. *Электронные средства*, разработанные и созданные с помощью цифровых технологий учебники и учебные пособия, презентации, видео-мастер-классы.

В школьном, профессиональном, дополнительном образовании в XXI веке происходит активное внедрение целого спектра электронных

дидактических средств. Применение электронных средств обучения в образовательном процессе позволяет не только повысить эффективность и качество обучения, но и одновременно создаёт условия для лучшего освоения информационных технологий, что положительно влияет на освоение компетенций, профессиональный рост и дальнейшее трудоустройство обучающихся.

Особенности современного образования определяют актуальные проблемы развития компетентности студентов как специалистов в целом [1].

Рис.1. Дидактические средства обучения мастерству декоративной росписи

Обзор научных статей по внедрению электронных дидактических средств и применению дистанционных технологий в Высшей школе народных искусств (академии) и её филиалах показал актуальность этой темы и позволил выявить пути оптимизации учебного процесса. В частности, были определены перспективы разработки и внедрения в обучение медиакурса «Искусство быть зрителем», содержащего иллюстрации, аудио и видеоматериалы, фрагменты онлайн-лекций и мастер-классов и т.д. (Л.М. Ванюшкина, С.А. Тихомиров, И.И. Куракина) [5]. Намечены пути совмещения инновационных методик изучения теории, с использованием современных технических возможностей в тесной связи с традиционными методами освоения информации, и обязательным дальнейшим её

закреплением в практической работе (А.Л. Уткин). Автор использует в качестве электронного дидактического средства при обучении пластической анатомии 3D-программы [16]. Процесс обучения с применением дистанционных технологий в Высшей школе народных искусств (академии) был рассмотрен в статьях Ю.А. Бесшапошниковой [4], Д.С. Дронова и Н.Д. Дроновой [7], И.В. Кравец [10], Е.И. Семенов [15]. В ходе оценки качества освоения студентами курса практических дисциплин при дистанционном обучении авторы пришли к схожим выводам: результаты обучения хуже, чем при офлайн-обучении. Однако, электронные дидактические средства, применяемые при дистанционном обучении, как отмечают авторы, будут полезны как компонент офлайн-обучения и для самостоятельной подготовки студентов.

Кроме использования информационных технологий в качестве дидактических средств обучения сотрудники Высшей школы народных искусств (академии) рассматривают целесообразность введения новых, соответствующих современным технологиям, дисциплин и профилей подготовки [6; 14]. В 2022 году вопрос внедрения цифровых технологий, а именно компьютерных программ, как инструмента для выполнения задания по дисциплине «Проектирование» в нижнетагильской росписи был рассмотрен в статье М.С. Ожередовой [12]. Автор предполагает, что применение программ Paint, Paint Tool SAI, Adobe Photoshop будет способствовать улучшению качества проектов и уменьшению, затрачиваемого на их реализацию времени.

Проведённый нами обзор научно-практических трудов показал, что применение электронных дидактических средств при обучении мастерству декоративной росписи теоретически не рассматривался. Кроме того, до 2019 года в Институте традиционного прикладного искусства в профессиональных дисциплинах на практике не применялись электронные дидактические средства. Сложившаяся ситуация может привести к тому, что молодые люди, привыкшие к применению современных технологий в образовательном процессе, сочтут обучение мастерству декоративной росписи без применения электронных средств архаичным и не интересным. Возникает вопрос: оправдано ли применение электронных дидактических средств в обучении мастерству декоративной росписи – «московскому письму»?

В 2019 году впервые преподавателями Института традиционного прикладного искусств¹ была записана серия видео-мастер-классов по выполнению росписи плакетки «Мак» в технике алла прима («московское письмо»). Серия мастер-классов была апробирована для дисциплины «Исполнительское мастерство» в обучении студентов первого курса бакалавриата в условиях введения дистанционного обучения в 2020 году и в условиях офлайн-обучения в комплексе с наглядными средствами в 2021 году.

¹ Мастер-классы проводили Г.В. Цветков и А.А. Солопова.

В ноябре – начале декабря 2020 года серия видео-мастер-классов по дисциплине «Исполнительское мастерство» была использована для проведения занятий с применением дистанционных технологий группы 102 ДР (первый курс бакалавриата, первый семестр обучения). Группа состояла из шести человек.

Занятия по дисциплине «Исполнительское мастерство» с применением дистанционных технологий проходили по следующему алгоритму:

1. По электронной ссылке студенты открывали страницу цифровой платформы для обучающихся. Страница содержала данные: название дисциплины, дата, время занятия, задание, ссылка на страницу с видео-мастер-классом, размещённым на одном из популярных видеохостингов, фотография наглядного образца росписи плакетки «Мак», систему отчётности для студента (рис. 2).

2. На странице студенты оставляли комментарии о своём присутствии на занятии.

3. Студенты приступали к подготовке рабочего места и просмотру мастер-классов, поэтапно выполняя задания, следуя инструкциям из видео.

4. Во время выполнения задания связь между студентами и преподавателем поддерживалась посредством мессенджера и платформы видеосвязи в индивидуальном порядке. Выбор средства связи зависел от обстоятельств, в которых оказывался студент.

5. Отчёт о проделанной студентом работе осуществлялся в конце занятия посредством передачи фотографий преподавателю через Интернет. В конце каждой учебной недели студент отправлял преподавателю на электронную почту отчёт в виде таблицы с текстом выданного задания, количеством часов его выполнения и фотографиями полученных при выполнении этого задания результатов.

На рисунке 3 представлен образец, фотография которого была предоставлена студентам группы 102 ДР. На рисунке 4 размещены фотографии работ, выполненных студентами при дистанционном формате обучения.

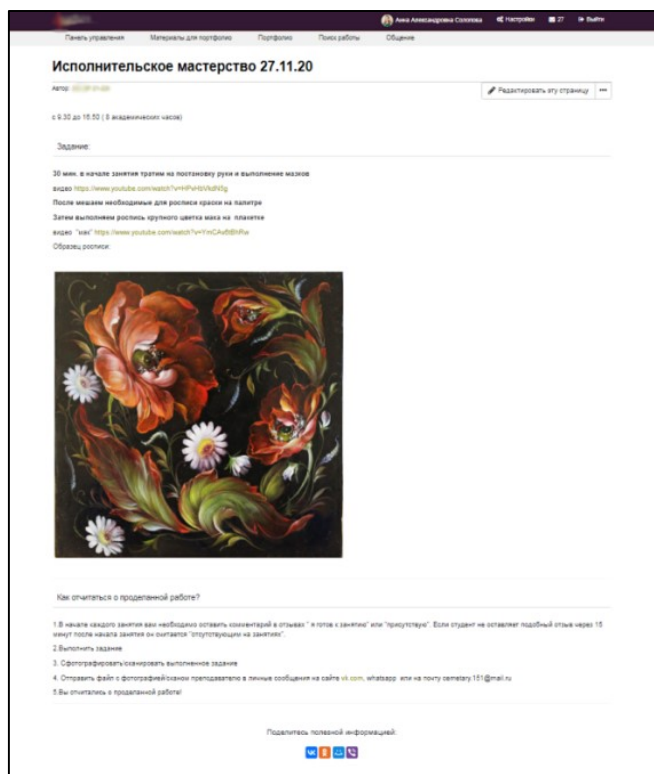

Рис.2 Скриншот страницы с заданием

Рис. 3. Образец росписи плакетки «Мак»

Рис. 4. Фотографии работ, выполненных студентами, обучающимися с применением дистанционных технологий

Студенты обозначили положительные стороны видео-мастер-класса:

1. Возможность изучать материал в удобном для себя темпе. Удобство видеоформата при постановке на паузу и пересмотре непонятных с первого раза этапов мастер-класса.
2. Видео-мастер-класс подходит для самостоятельных занятий, отработки технологического процесса росписи.

Среди отрицательных характеристик электронного дидактического средства студентами были выделены технические аспекты:

1. Не подготовленная заранее речь для озвучивания видео. Мало описания технологических моментов процесса росписи.

2. Ракурс съёмки, при котором плакетка бликует и не всегда виден процесс росписи.

В 2021 году серия видео-мастер-классов была использована в сочетании с наглядными дидактическими средствами (демонстрационными мастер-классами и демонстрацией образца плакетки с росписью «Мак») в обучении студентов первого курса бакалавриата по дисциплине «Исполнительское мастерство» (первый семестр обучения, группа из двух человек) в условиях офлайн-обучения.

Занятия проходили по следующему алгоритму:

1. Начало занятия. Регистрация присутствующих студентов. Подготовка рабочего места студентами.

2. Постановка цели и задач занятия.

3. Демонстрация выполнения росписи на первых занятиях, проведение мастер-класса. На последующих занятиях при помощи компьютера с подключением к сети Интернет демонстрировались видео-мастер-классы.

4. Выполнение росписи плакетки «Мак». В процессе выполнения росписи студенты просматривали этапы видео-мастер-класса при помощи мобильных устройств с подключением к сети Интернет под наблюдением преподавателя.

5. Завершение занятия. Проведение просмотра выполненной студентами росписи плакетки «Мак». Уборка рабочего места.

Рис. 5. Фотографии работ, выполненных студентами при офлайн обучении

Результаты, выполненной студентами росписи на плакетке, на экзамене по дисциплине «Исполнительское мастерство» были оценены экзаменационной комиссией как высокие.

Среди обучающихся в группе 102 ДР (2021 г.) также был проведён устный опрос, целью которого было определить отношение студентов к использованию электронного дидактического средства – видео-мастер-классов. Результаты опроса оказались аналогичны ответам группы 102 ДР 2020 года. Студенты 2021 года обучения отметили преимущество наглядного дидактического средства (мастер-класс) перед электронным (видео-мастер-класс), которое заключается в возможности наблюдать процесс росписи с разных ракурсов.

Немногочисленность групп не позволяет сделать полноценные выводы. Можно предположить, что использование в качестве основного дидактического средства электронного (видео-мастер-класс) с применением дистанционных технологий уступает применению комплекса из наглядных и электронных средств при офлайн-обучении.

Однако, в формате обучения офлайн, электронные дидактические средства имеют большой потенциал. Для получения эмпирических данных в отношении целесообразности применения электронных средств обучения в дисциплине «Исполнительское мастерство» при офлайн-обучении, а также желания студентов обучаться мастерству декоративной росписи с применением дистанционных технологий, было проведено анкетирование среди студентов Института традиционного прикладного искусства. Было опрошено 17 студентов среднего профессионально образования, обучающихся художественной росписи по металлу и 18 студентов высшего образования (бакалавриат), обучающихся по профилю декоративная роспись. Общее количество опрошенных студентов изучающих декоративную роспись – «московское письмо» составило 35 человек. В таблице 1 приведены результаты анкетирования.

Таблица 1.

Результаты анкетирования обучающихся декоративной росписи
«московское письмо»

Вопрос анкеты	Варианты ответов	Результат	%
1. Обучаясь в Институте традиционного прикладного искусства, Вы выполняли задания по дисциплине «Исполнительское мастерство» с применением дистанционных технологий?	А) да	31	88
	Б) нет	4	22
3. Хотели бы Вы обучаться исполнительскому мастерству по декоративной росписи с применением дистанционных технологий?	А) да	10	28
	Б) нет	24	69
	В) затрудняюсь ответить	1	3
4. Какое средство обучения Вам кажется наиболее интересным и понятным?	А) учебник, учебное пособие (напечатанный на бумаге, текстовый	4	11

	материал, дополненный изображениями)		
	Б) видео-мастер-класс	12	34
	В) презентация учебного материала	5	14
	Г) наглядный дидактический материал (поэтапное выполнение росписи на плакетках)	32	91
	Д) формат не имеет значения	2	6
5. Хотели бы Вы, чтобы во время обучения исполнительскому мастерству в офлайн формате (в аудитории) применялись электронные образовательные средства (видео-, аудио-, фото-материалы)?	А) да	17	49
	Б) нет	10	28
	В) затрудняюсь ответить	8	23
6. Какие электронные образовательные средства в качестве дополнительных Вы хотели бы видеть на очных занятиях по исполнительскому мастерству?	А) видео-мастер-классы с процессом выполнения росписи	16	48
	Б) презентации с фотографиями этапов выполнения росписи	15	45
	В) аудиолекции с описанием процесса выполнения задания	3	9
	Г) электронные учебные пособия	2	6
	Д) никакие	4	12
	Е) не имеет значения	5	15
	Ж) свой вариант ответа:	-	-
7. Как Вы думаете, применение электронных образовательных средств для дисциплины «Исполнительское мастерство» сделает ли занятия более информативными, познавательными, интерактивными и интересными?	А) да, занятия станут более информативными, познавательными, интерактивными и интересными	15	45
	Б) нет, ничего не	3	9

	поменяется		
	В) затрудняюсь ответить	14	42
	Г) занятия станут менее информативными, познавательными, интерактивными и интересными	3	9
8. На Ваш взгляд полезны ли электронные средства обучения для самостоятельной подготовки, повторения пройденного материала?	А)да	25	71
	Б) нет	3	9
	В) затрудняюсь ответить	7	20

Результаты анкетирования показали, что подавляющее большинство опрошенных, а именно 88%, имели опыт обучения мастерству декоративной росписи «московское письмо» с применением дистанционных технологий. 69% респондентов не хотели бы обучаться мастерству подобным образом, предпочитая офлайн обучение.

На вопрос «Какое средство обучения Вам кажется наиболее интересным и понятным?» (можно было выбрать более одного варианта ответа) 91% респондентов ответили: «наглядный дидактический материал (поэтапное выполнение росписи на плакетках)», 34% – «видео-мастер-класс», 14% – «презентация учебного материала» и на последнем месте с результатом 11% ответ – «учебник, учебное пособие (напечатанный на бумаге, текстовый материал, дополненный изображениями)».

49% опрошенных хотели, чтобы во время обучения исполнительскому мастерству в офлайн-формате (в аудитории) применялись электронные образовательные средства (видео-, аудио-, фотоматериалы), 28% не хотели бы применения электронных дидактических средств на занятиях мастерством, 23% затрудняются с ответом. 43% считают, что применение электронных образовательных средств позволят сделать занятия более информативными, познавательными, интерактивными и интересными.

Пользу электронных дидактических средств обучения для самостоятельной подготовки и повторения пройденного материала отметили 71% опрошенных.

Подводя итоги проведённого исследования, можно сделать следующие выводы:

– применение электронных дидактических средств обучения мастерству декоративной росписи «московское письмо» отвечает современным требованиям к организации учебной деятельности;

– электронные дидактические средства обучения на занятиях по «Исполнительскому мастерству» способны повысить уровень заинтересованности обучающихся;

– для обучающихся видео- и аудиоматериалы интереснее, чем учебники и учебные пособия, так как обладают большей интерактивностью и ориентированы на более широкое взаимодействие не только с преподавателем, но и друг с другом. Такие материалы повышают активность обучающихся в процессе обучения;

– при включении в образовательную программу интерактивных средств и при условии размещения их в электронном образовательном пространстве института в сети Интернет у студентов появляется возможность повторять пройденный материал самостоятельно и отрабатывать технологические приёмы росписи в любое удобное время.

Данное исследование не является исчерпывающим, а полученные нами результаты нуждаются в дальнейшей практической проверке.

Литература

1. Агеев В.Н. Электронные издания учебного назначения: концепции, создание, использование: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Издательское дело и редактирование» / В.Н. Агеев, Ю.Г. Дреус; М-во образования Рос. Федерации. Моск. гос. ун-т печати. – Москва: Моск. гос. ун-т печати, 2003 (ИПК МГУП). – 234 с.

2. Белозерцев Е.П. Педагогика профессионального образования: Учеб. / Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков; под ред. В.А. Сластенина. – Москва: ACADEMIA, 2007. – 386 с.

3. Бешапошникова Ю.А. Особенности дистанционной формы обучения будущих специалистов церковно-исторической живописи // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 3 (34). – С. 25-33. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-distantsionnoy-formy-obucheniya-buduschih-spetsialistov-tserkovno-istoricheskoy-zhivopisi> (дата обращения: 09.05.2022). DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00048

4. Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А., Куракина И.И. Медиакурс «Искусство быть зрителем»: проблемы и перспективы проектирования современного учебника // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 2(33). – С. 39-68. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mediakurs-iskusstvo-byt-zritelem-problemy-i-perspektivy-proektirov> (дата обращения: 09.05.2022). DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00029

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 17. – ст. 2058.

6. Григорьева К.М. Художественные традиции и педагогические инновации в подготовке будущих бакалавров декоративно-прикладного

искусства и народных промыслов (нижнетагильская роспись) // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2014. – № 3 (10). – С. 19-26. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennye-traditsii-i-pedagogicheskie-innovatsii-v-podgotovke-buduschih-bakalavrov-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-i-narodnyh> (дата обращения: 10.05.2022).

7. Дронов Д.С., Дронова Н.Д. Возможно ли дистанционное обучение в ювелирном искусстве? // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 2. – С. 142-153. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhno-li-dstantsionnoe-obuchenie-v-yuvelirnom-iskusstve> (дата обращения: 09.05.2022). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-2-142-153.

8. Зубенко П.Н. Дидактические средства активизации учебно-познавательной деятельности учащихся в процессе производственного обучения (на прим. слесарей-ремонтников). Метод. рекомендации. – Москва: Высшая школа, 1985. – 30 с.

9. Каменецкий С.Е., Овчинников О.Ю., Смирнов А.В. Концепция развития учебно-материальной базы кабинета физики, обеспечивающего современные технологии обучения: отчет о науч.-исслед. работе ВНТК «Кабинет физики». – Москва: Союзвузприбор, 1990. – 846 с.

10. Кравец И.В. Специфика применения дистанционных образовательных технологий в вузе традиционного прикладного искусства // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 1. – С. 50-63. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-09.pdf (дата обращения: 09.05.2022).

11. Назарова Т.С., Тихомирова К.М., Кудина И.Ю. Методические поиски и научные решения основоположников направления «Инструментальная дидактика» // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2018. – № 1(47). – С. 169-180 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-poiski-i-nauchnye-resheniya-osnovopolozhnikov-napravleniya-instrumentalnaya-didaktika> (дата обращения: 25.04.2022).

12. Ожередова М.С. Совершенствование качества обучения будущих бакалавров в области нижнетагильской росписи по металлу // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 1. – С. 97-104 URL: https://dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-13.pdf (дата обращения: 09.05.2022).

13. Пидкасистый П.И. Психолого-педагогический справочник преподавателя высшей школы. – Москва: Педагогическое общество России, 1999. – 354 с.

14. Поляков А.А., Медведев Д.А. Необходимость введения программы подготовки по специальности «3D художник-модельер» в систему профессионального образования ювелиров // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2012. – № 1(2). – С. 21-25. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-vvedeniya-programmy-podgotovki>

po-spetsialnosti-3d-hudozhnik-modelier-v-sistemu-professionalnogo-obrazovaniya-yuvelirov (дата обращения: 10.05.2022).

15. Семенова Е.И. Обучение будущих художников традиционных художественных промыслов культурологическим дисциплинам в дистанционном формате: проблемы и возможности // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 2. – С. 34-42 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-buduschih-hudozhnikov-traditsionnyh-hudozhestvennyh-promyslov-kulturologicheskim-distsiplinam-v-distantcionnom-formate> (дата обращения: 09.05.2022).

16. Уткин А.Л. Современные подходы к изучению пластической анатомии в сфере обучения будущих специалистов декоративно-прикладного искусства (на примере занятия по теме «Мускулатура руки») // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2016. – № 4 (19). – С. 1-6. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-izucheniyu-plasticheskoy-anatomii-v-sfere-obucheniya-buduschih-spetsialistov-dekorativno-prikladnogo-iskusstva> (дата обращения: 10.05.2022).

17. Федотова О.В. Московское письмо. Учебное пособие. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 23 с.

References

1. Ageev V.N. Elektronnye izdaniya uchebnogo naznacheniya: koncepcii, sozдание, ispol'zovanie: Ucheb. posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po special'nosti «Izdatel'skoe delo i redaktirovanie» / V.N. Ageev, YU.G. Drevs; M-vo obrazovaniya Ros. Federacii. Mosk. gos. un-t pechat. – Moskva: Mosk. gos. un-t pechat, 2003 (IPK MGUP). – 234 s.

2. Belozercev E.P. Pedagogika professional'nogo obrazovaniya: Ucheb. / E.P. Belozercev, A.D. Goneev, A.G. Pashkov; pod red. V.A. Slastenina. – Moskva: ACADEMIA, 2007. – 386 s.

3. Besshaposhnikova YU.A. Osobennosti distancionnoj formy obucheniya budushchih specialistov cerkovno-istoricheskoy zhivopisi // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 3 (34). – S. 25-33, URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-distantcionnoy-formy-obucheniya-buduschih-spetsialistov-tserkovno-istoricheskoy-zhivopisi> (data obrashcheniya: 09.05.2022). DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00048

4. Vanyushkina L.M., Tihomirov S.A., Kurakina I.I. Mediakurs «Iskusstvo byt' zritelem»: problemy i perspektivy proektirovaniya sovremennogo uchebnika // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 2(33). – S. 39-68. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mediakurs-iskusstvo-byt-zritelem-problemy-i-perspektivy-proektirov> (data obrashcheniya: 09.05.2022). DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00029

5. Gosudarstvennaya programma Rossijskoj Federacii «Razvitie obrazovaniya» na 2013-2020 gody. Utverzhdena postanovleniem Pravitel'stva RF ot 15.04.2014 № 295 // Sobranie zakonodatel'stva RF. – 2014. – № 17. – st. 2058.

6. Grigor'eva K.M. Hudozhestvennye tradicii i pedagogicheskie innovacii v podgotovke budushchih bakalavrov dekorativno-prikladnogo iskusstva i narodnyh promyslov (nizhnetagil'skaya rospis') // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2014. – № 3 (10). – S. 19-26. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennye-traditsii-i-pedagogicheskie-innovatsii-v-podgotovke-budushchih-bakalavrov-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-i-narodnyh> (data obrashcheniya: 10.05.2022).
7. Dronov D.S., Dronova N.D. Vozmozhno li distancionnoe obuchenie v yuvelirnom iskusstve? // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 2. – S. 142-153. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhno-li-distantsionnoe-obuchenie-v-yuvelirnom-iskusstve> (data obrashcheniya: 09.05.2022). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-2-142-153.
8. Zubenko P.N. Didakticheskie sredstva aktivizacii uchebno-poznavatel'noj deyatel'nosti uchashchihsya v processe proizvodstvennogo obucheniya (na prim. slesarej-remontnikov). Metod. rekomendacii. – Moskva: Vysshaya shkola, 1985. – 30 s.
9. Kameneckij S.E., Ovchinnikov O.YU., Smirnov A.V. Konceptiya razvitiya uchebno-material'noj bazy kabineta fiziki, obespechivayushchego sovremennye tekhnologii obucheniya: otchet o nauch.-issled. rabote VNTK «Kabinet fiziki». – Moskva: Soyuzvuzpribor, 1990. – 846 s.
10. Kravec I.V. Specifika primeneniya distancionnyh obrazovatel'nyh tekhnologij v vuze tradicionnogo prikladnogo iskusstva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 1. – S. 50-63. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-09.pdf (data obrashcheniya: 09.05.2022).
11. Nazarova T.S., Tihomirova K.M., Kudina I.YU. Metodicheskie poiski i nauchnye resheniya osnovopolozhnikov napravleniya «Instrumental'naya didaktika» // Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika. – 2018. – № 1(47). – S. 169-180. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-poiski-i-nauchnye-resheniya-osnovopolozhnikov-napravleniya-instrumentalnaya-didaktika> (data obrashcheniya: 25.04.2022).
12. Ozheredova M.S. Sovershenstvovanie kachestva obucheniya budushchih bakalavrov v oblasti nizhnetagil'skoj rospisi po metallu // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 1. – S. 97-104. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-13.pdf (data obrashcheniya: 09.05.2022).
13. Pidkasistyj P.I. Psihologo-pedagogicheskij spravochnik prepodavatelya vysshej shkoly. – Moskva: Pedagogicheskoe obshchestvo Rossii, 1999. – 354 s.
14. Polyakov A.A., Medvedev D.A. Neobhodimost' vvedeniya programmy podgotovki po special'nosti «3D hudozhnik-model'er» v sistemu professional'nogo obrazovaniya yuvelirov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2012. – № 1(2). – S. 21-25. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-vvedeniya-programmy-podgotovki-po-spetsialnosti-3d-hudozhnik-modelier-v-sistemu-professionalnogo-obrazovaniya-yuvelirov> (data obrashcheniya: 10.05.2022).

15. Semenova E.I. Obuchenie budushchih hudozhnikov tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov kul'turologicheskimi disciplinami v distantsionnom формате: problemy i vozmozhnosti // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 2. – S. 34-42 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-buduschih-hudozhnikov-traditsionnyh-hudozhestvennyh-promyslov-kulturologicheskimi-disciplinami-v-distantsionnom-formatе> (data obrashcheniya: 09.05.2022).

16. Utkin A.L. Sovremennye podhody k izucheniyu plasticheskoy anatomii v sfere obucheniya budushchih specialistov dekorativno-prikladnogo iskusstva (na primere zanyatiya po teme «Muskulatura ruki») // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2016. – № 4 (19). – S. 1-6. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-izucheniyu-plasticheskoy-anatomii-v-sfere-obucheniya-buduschih-spetsialistov-dekorativno-prikladnogo-iskusstva> (data obrashcheniya: 10.05.2022).

17. Fedotova O.V. Moskovskoe pis'mo. Uchebnoe posobie. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – 23 s.

История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства

Чиж Р.Н., кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой языковой подготовки ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, email: romanchizh@inbox.ru

Chizh R.N., PhD in Philology, docent, head of the language training department, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, Lit. A, e-mail: romanchizh@inbox.ru

Генезис иноязычного обучения будущих художников в области традиционных художественных промыслов Genesis of foreign language training of future artists in the field of traditional artistic crafts

Аннотация. В статье автор описывает актуальность и предпосылки возникновения иноязычного образования в области традиционных художественных промыслов, отмечает место дисциплины «Иностранный язык» в системе непрерывного образования, описывает специфику и особенности содержания на уровне среднего профессионального и высшего образования. Содержание иноязычного обучения рассматривается в контексте Федеральных государственных образовательных стандартов, предъявляемых Министерством науки и высшего образования РФ к уровню освоения дисциплины «Иностранный язык». В статье отмечаются также цели обучения иностранному языку будущих художников в области традиционных художественных промыслов, раскрываются основные подходы лингвообучения в данной области, приводятся ключевые иноязычные знания, умения и навыки, составляющие иноязычную профессиональную коммуникативную компетенцию студентов-будущих художников в области традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: иноязычное обучение, художник, традиционные художественные промыслы, Федеральные государственные образовательные стандарты, цель обучения, иноязычная компетенция, иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция, язык для специальных целей.

Abstract. The article deals with the issue of the appearance of foreign language training in the Higher school of folk arts (academy). The author describes the relevance and preconditions for the foreign language training in the field of traditional artistic crafts, notes the place of the discipline «Foreign language» in the system of continuing education, describes the specifics and features of the content at the level of secondary vocational and higher education. The content of foreign language training is considered in the context of Federal State educational standards imposed by the Ministry of science and higher education of the Russian

Federation on the level of mastering the discipline «Foreign language». The article also notes the goals of teaching a foreign language to future artists in the field of traditional artistic crafts, reveals the main approaches to language training in this field, provides key foreign language knowledge, skills and abilities that make up the foreign language professional communicative competence of students-future artists in the field of traditional artistic crafts.

Keywords: foreign language training, artists, traditional artistic crafts, Federal state educational standards, purpose of training, foreign language competence, foreign language professional communicative competence, language for specific purposes.

Актуальность владения иностранными языками – иноязычной коммуникативной компетенцией, представляющей собой «способность и реальную готовность осуществлять иноязычное общение с носителями языка, а также приобщение учащихся к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение представлять ее в процессе общения» [3, с. 159-160]» обусловлена социальным заказом общества.

Важность изучения, как минимум, одного иностранного языка обозначена в государственных документах, в которых иностранный язык является федеральным компонентом федерального государственного образовательного стандарта высшего образования [13; 14; 15].

Эффективное владение иностранными языками позволяет специалисту интенсифицировать контакты с коллегами из зарубежных стран, осуществлять обмен информацией и опытом, быть в курсе мировых инноваций, продвигать ту сферу деятельности, в которой он работает.

Вопрос разработки и проектирования иноязычного обучения является актуальным для ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». Ввиду того что вуз был создан относительно недавно – 26 августа 2003 года, то такое направление как иноязычная подготовка, в силу своего непрофильного положения, продолжает накапливать теоретико-методологическую базу и получать дальнейшую разработку и систематизацию.

Происходящий постоянный обмен информацией между странами, регулярное иноязычное общение в рамках разных сфер деятельности в обществе все активнее формируют запрос на высококвалифицированных специалистов, которые владеют и пользуются иностранным языком в своей профессии.

Студенты – будущие художники традиционных художественных промыслов России, как и любые другие специалисты конкретного направления подготовки по завершении курса иностранного языка должны освоить минимальный лексический, терминологический материал, который будет необходим в профессиональной деятельности. Студенты работают часто с аутентичной литературой, переводят иноязычные тексты по своему

профилю. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту выпускник вуза, освоивший программу высшего образования должен уметь свободно вести профессиональную межкультурную коммуникацию на иностранном языке, т.е. принимать участие в выставках, конференциях, мастер-классах международного уровня. Таким образом, без эффективно сформированной иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции студентов, состоящей из многих аспектов, о которых речь пойдет далее, нельзя обойтись.

Проблемы эффективного овладения иностранными языками, языком специальности осмысливаются с разных позиций в трудах, как отечественных ученых (Н.И. Алмазова [1], А.С. Балахонов [2], И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова [4], Р.К. Миньяр-Белоручев [7], П.И. Образцов [8], Е.И. Пассов [9], Е.С. Полат [10], Е.Н. Соловова [11], С.Г. Тер-Минасова [12]), так и зарубежных ученых (Г. Браун [16], Д. Дуглас [17], М. Маккарти [19], Б. Томлинсон [20]). Данные работы служат фундаментом разрабатываемой нами концепции иноязычного обучения в вузе традиционных художественных промыслов.

Для понимания сущности иноязычного обучения в вузе традиционных художественных промыслов отметим, что дисциплина «Иностранный язык» вместе с другими дисциплинами гуманитарной направленности («Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание») имеет огромное значение для студента-художника, специализирующегося в области конкретного вида традиционного прикладного искусства, поскольку, во-первых, позволяет расширить лингвистический кругозор, во-вторых, повышает общекультурную грамотность, имея в своей структуре межпредметное содержание (историческая и страноведческая информация, сведения из области искусствоведения), в-третьих, реализует аксиологическую функцию, т.к. в ходе изучения иностранных языков студенты не только изучают различные явления и факты, они их интерпретируют, систематизируют, подвергают личной оценке, творчески осмысливают получаемую информацию.

Ежегодный входной контроль иноязычных знаний, умений и навыков студентов, проводимый в начале учебного года на первом курсе, указывает на необходимость проектирования эффективной и отвечающей современным требованиям общеязыковой и лингвистической подготовки студентов.

Недостаточное внимание к этому аспекту на уровне школьного образования ведет к тому, что помимо пробелов в сформированности иноязычной компетенции, не развиты общекультурная и ценностно-ориентационная компетенции. Это затрудняет дальнейший процесс усвоения и совершенствования иностранного языка, представляющего собой элемент культуры, посредством которого она может осмысливаться, описываться и транслироваться. Здесь уместным представляется высказывание исследователя М.Е. Гненик: «Для успешного включения выпускника вуза в социальную жизнь требуется достаточно высокий уровень интеллекта и

коммуникативных способностей. Иноязычные знания и навыки успешно отрабатываются в учебном процессе. Научить интеллектуальным или коммуникативным способностям не представляется возможным, но их можно воспитывать в благоприятных условиях лингвистической подготовки, стимулируя личностную включенность в многообразную умственную и практическую деятельность в процессе изучения иностранного языка, способствуя осуществлению потребностей студентов в собственном развитии и содействуя формированию у них новых духовных потребностей и интересов» [5, с. 7].

Говоря о специфике иноязычного обучения необходимо сказать, что ВШНИ представляет собой неязыковой вуз, поэтому дисциплина «Иностранный язык» является непрофильной. На изучение иностранных языков отводится в среднем профессиональном образовании 136 часов, бакалавриат 144 часа, магистратура 128 часов. Данное обстоятельство обуславливает проблему несистематичности практики студентов в изучаемом иностранном языке, т.к. занятие у группы проходит один раз в неделю и длится два академических часа.

Большой проблемой, осложняющей процесс иноязычного обучения в ВШНИ, является отсутствие учебно-методического обеспечения: отсутствие учебников иностранного языка, учебных пособий, словарей, учитывающих специфику традиционных художественных промыслов. В последние годы опубликованы издания, предназначенные для использования в учебном процессе по дисциплине «Иностранный язык», отражающие профессиональную направленность подготовки студентов.

Существенным аспектом лингвообучения в ВШНИ является учет индивидуальных особенностей обучающихся. Идеи отечественного ученого, академика И.П. Павлова, касающиеся типологии людей, разработанные на ее основе типы мышления, а также изыскания таких ученых как С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и собственный опыт работы позволяют утверждать, что для художников в области традиционных художественных промыслов характерно наглядно-образное мышление, они мыслят формами, образами, красками, представляя в своем воображении картины. Художнику трудно длительное время фокусировать внимание на чем-то одном (явлении, структуре, вопросе, задании), поэтому данный аспект в обучении иностранным языкам студентов нами учитывается.

Особенностью лингвообучения на уровне среднего профессионального образования является деление учебной программы на 2 части: основную (блок ОД.01.01) и профессионально-направленную (блок ОГСЭ.03). Первая часть изучается на первом курсе и направлена на совершенствование знаний, умений и навыков, которые были сформированы в школе. Для второй части, изучаемой на втором курсе характерна профессиональная ориентация рассматриваемого материала, составляющими компонентами которой являются: языковой материал (лексика, фонетика, грамматика), речевой материал (слова, словосочетания, предложения, составляющие иноязычную

профессиональную коммуникативную компетенцию), специальные профессионально-ориентированные тексты. На данном этапе происходит знакомство студентов с традиционными художественными промыслами России, а также с мировым изобразительным и прикладным искусством.

Изучаемый на данной ступени материал отрабатывается и усваивается в таких продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности как говорение, письмо и аудирование, чтение. За весь период изучения иностранного языка обучающиеся должны овладеть лексическим минимумом в объеме 1200-1500 лексических единиц, приобрести навыки в области свободного понимания иноязычной речи на слух, чтения несложных оригинальных текстов, связанных с их будущей профессией, а также писать на изучаемом иностранном языке сочинения, эссе с использованием терминологии специальности. Важным аспектом содержания обучения является также способность обучающихся бегло и корректно строить иноязычные высказывания на заданную тему.

Целью курса иностранного языка на уровне бакалавриата является повышение исходного уровня иноязычной компетенции, достигнутой на предыдущей ступени образования.

Уровень высшего образования в области иноязычной подготовки направлен на оттачивание фонетических и артикуляторных навыков, активное обогащение и пополнение словарного запаса студентами, в особенности терминологическими единицами, составляющими профессиональное ядро иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, а также на всестороннее изучение грамматического и синтаксического аспектов изучаемого иностранного языка, без освоения которых невозможно выйти на профессиональный дискурс.

Помимо профессиологической составляющей важной целью лингвообучения на данной ступени является расширение кругозора студентов, повышение общей культуры, воспитание уважения к традициям и духовным ценностям стран изучаемого языка, что достигается при помощи самого иностранного языка.

Обучение иностранному языку в Высшей школе народных искусств (академии) имеет комплексный характер и реализует несколько целей.

Главенствующей целью обучения иностранному языку можно назвать *практическую цель*, которая заключается в формировании навыка ведения межкультурной коммуникации, которая являет собой «...непосредственный или опосредованный обмен информацией между представителями разных культур» [6, с. 351].

Несомненно, студенту академии как будущему специалисту сферы традиционных художественных промыслов, представляющих Россию на мировой арене необходимо владеть основами межкультурной коммуникации, которая может осуществляться в ходе проведения международных выставок, конференций, форумов. Глубокие иноязычные знания и умения помогут студенту свободно рассказать о выполненном им произведении искусства, о

специфических особенностях изучаемого художественного промысла и технологии его исполнения.

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования программы бакалавриата и магистратуры устанавливают также такие общепрофессиональные компетенции выпускника, которые должны быть сформированы по окончании обучения как «Научные исследования (ОПК-2)» (бакалавриат) и «Исследовательские и проектные работы (ОПК-2)» (магистратура) [6; 7; 8; 9]. В этой связи актуальность изучения иностранного языка становится более очевидной, т.к. данные компетенции предполагают всестороннюю работу студента с научной литературой, источниками, в том числе зарубежными, для того чтобы проследить историческую динамику конкретного вида искусства, проанализировать зарубежный опыт и проследить черты сходства и различия конкретного вида искусства. Будущий специалист в области художественного кружевоплетения и вышивки найдет большое число публикаций на немецком языке, поскольку эти художественные промыслы активно развивались и сохранились до сегодняшнего дня в Австрии, Германии, Швейцарии. Специалист в области лаковой миниатюрной живописи, владея английским языком, может узнать из авторитетных изданий о происхождении лаков и лаковой росписи Азии.

Большое значение для студента имеет обмен опытом с коллегами из-за рубежа. Для этого необходимо освоить не только базовую иноязычную лексику, но и терминологию специальности с ее тонкостями и особенностями употребления. Данная практическая цель обучения достигается за счет овладения студентами иноязычными знаниями, умениями и навыками в области чтения, письма, аудирования и говорения в рамках систематической и длительной работы.

Практическая цель обучения иностранному языку коррелирует с *образовательной целью*. Студенты академии изучают иностранный язык не как замкнутую лингвистическую систему, а как средства межкультурного общения, обмена информацией, чтобы решить конкретные задачи.

Лингвообучение в вузе традиционных художественных промыслов помогает студентам повысить уровень их интеллектуального развития. Знакомясь с иноязычными текстами, просматривая видео, в которых речь идет о различных стилях, направлениях искусства, художественных промыслах в России и за рубежом, о том, почему работе используется тот или иной материал, инструмент и т.п., студенты узнают новую информацию, тем самым реализуется *развивающая функция* в обучении.

Важнейшей функцией иноязычного обучения, на наш взгляд, является *воспитательная цель*, т.к. с помощью иностранного языка у студентов можно развивать чувство взаимопонимания между представителями разных народов, знакомить их с духовными и материальными ценностями стран изучаемого языка, формировать личность обучаемого.

Концепцию обучения иностранным языкам в Высшей школе народных искусств можно назвать *профессионально-ориентированным иноязычным обучением*, заключающимся в последовательном формировании у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, которую в дальнейшем они смогут реализовать в своей профессиональной сфере.

Профессионально-ориентированное иноязычное обучение актуально, поскольку его суть заключается в «...интеграции со специальными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств личности. Иностранный язык в данном случае выступает средством повышения профессиональной компетентности и личностно-профессионального развития студентов и является необходимым условием успешной профессиональной деятельности специалиста – выпускника современной высшей школы, способного осуществлять деловые контакты с иноязычными партнерами» [8, с. 7].

Реализуя концепцию обучения иностранным языкам, мы используем как традиционные формы обучения, так и новые технологии (аудио- и видеоматериалы, интерактивные компоненты, компьютерные технологии), и поэтому данную концепцию можно также назвать *смешанным обучением* (blended learning).

Наряду с традиционными фронтальными формами работ на занятиях иностранного языка активно используются различные компьютерные программы, благодаря которым студенты эффективнее усваивают грамматику и лексику. Навыки аудирования и говорения формируются на базе использования специально подобранных видеоматериалов, ресурсов системы Интернет, а также в ходе проведения деловых игр и веб-квестов.

Сочетание теории и практики, применение традиционных и инновационных современных технологий, базирующихся на принципах *контекстно-компетентностного подхода*, декларирующего переход к профессиональным компетенциям и отход от учебно-профессиональных компетенций, является существенным условием формирования иноязычной компетенции будущих художников в области традиционных художественных промыслов. При таком подходе на занятиях активно воссоздается предметное содержание будущей профессии студентов, что приближает их к реальной профессиональной деятельности.

К ключевым иноязычным навыкам и умениям художника традиционных художественных промыслов мы относим:

- чтение текстов по специальности;
- перевод текстов по специальности;
- написание сообщений, аннотаций, докладов, рефератов, сочинений, эссе;
- устная и письменная коммуникация в профессиональной сфере;
- понимание устной речи на слух.

Тематика курса иностранного языка конкретного направления подготовки или специальности отражает содержание курса специальности и профессиональных дисциплин. Иноязычное обучение осуществляется на *функциональном уровне*, т.е. детерминировано потребностями и запросами будущей профессии студентов.

Поскольку учет профессиональной ориентации – это один из основополагающих аспектов лингвообучения в академии, то существенным положением нашей концепции была дифференциация курса общего иностранного языка и языка для специальных целей.

Первый курс бакалавриата посвящен общему иностранному языку (английскому, немецкому) с минимальным набором терминологической лексики, которая необходима студенту на данном этапе. Студенты изучают здесь такие темы как «*О себе*», «*Мой дом. Мое жилище*», «*Спорт и здоровый образ жизни*», «*Путешествия*», «*Образование*».

На втором курсе бакалавриата студенты приступают к изучению языка для профессиональных целей, совершенствуя его в течение всего учебного года. На данном этапе происходит изучение таких тем как: «*Мой вуз*», «*Моя специальность*», «*Традиционные художественные промыслы России*», «*Художественные промыслы за рубежом*», «*Музеи России*», «*Зарубежные музеи*», «*Мастер-класс по созданию изделия по профилю*».

В основе нашей концепции лежит *коммуникативный метод обучения*, нацеленный на развитие у будущих художников навыков иноязычной межкультурной коммуникации. Вместе с тем, это не означает, что суть концепции сводится к говорению. Огромный пласт работы связан с развитием и совершенствованием навыков чтения, письма, аудирования.

К преимуществу занятий, имеющих коммуникативно-ориентированный характер, следует отнести то, что они помогают формировать у студентов креативное мышление, которое выражается в формулируемых ими нестандартных решениях, идеях в ходе занятий-путешествий, инсценировок, заданий на продумывание конечного результата (разработка плакатов, постеров на иностранном языке, создание презентаций, написание эссе с открытым финалом) и т.п.

Многолетние наблюдения показывают, что иноязычную компетенцию студентов можно формировать более эффективно, если оптимизировать равноправное сотрудничество всех участников процесса обучения и использовать активный совместный поиск решения задач, включая в этот процесс задания проблемного характера.

Задания поискового и прогностического характера, в ходе которых происходит сбор, обмен информации, а также ее интерпретация способствуют развитию навыков речемыслительной деятельности студентов, а также помогают им применить ранее накопленный опыт своей деятельности на практике.

Формированию и совершенствованию иноязычной компетенции студентов-будущих художников в области традиционных художественных

промыслов способствуют используемые на занятиях речевые структуры-ситуации: *собеседование при приеме на работу, телефонный разговор, на выставке, проведение мастер-класса по изготовлению изделия* и пр. Помимо развития навыков практического применения иноязычных знаний эти задания помогают студентам проявить их собственную инициативу.

При обучении студентов мы придерживаемся *разноуровневого подхода*, при котором занятия строятся с учетом уровня владения иностранным языком каждым студентом группы.

В реализации иноязычного обучения в вузе традиционных художественных промыслов уделяется огромное внимание самостоятельной работе (аудиторной и внеаудиторной). Самостоятельная работа может проводиться с использованием учебника, учебных пособий, словарей, а также наглядного раздаточного обучающего материала.

Работа с различными двуязычными, толковыми словарями имеет большое значение для будущих специалистов традиционных художественных промыслов, которые знакомятся с переводом терминов, речевых оборотов, узнают корректный контекст его употребления и сопутствующие лексические связи. Для будущих художников, которые в дальнейшем будут иметь дело с профессиональной лексикой, данный вид работы имеет решающее значение.

Широко применяемые в процессе обучения различные вспомогательные материалы-опоры, раздаточный материал, оформленный в виде карточек, глоссариев, упражнений, видеофрагментов способствует развитию иноязычных навыков, умений и дальнейшему их совершенствованию.

К специфике организации иноязычного обучения в вузе традиционных художественных промыслов следует отнести то, что к этому процессу необходимо подходить не с позиций общепилологического подхода, а с позиций профессионально-прагматического подхода, всесторонне проанализировав методику обучения и скрупулезно подобрав лингводидактические методы, которые будут способствовать формированию эффективной иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции.

Результативность обучения иностранным языкам зависит в большой степени от непрерывного мониторинга успеваемости студентов, начиная от входного контроля с целью выявления исходных параметров владения иностранным языком, регулярного текущего и итогового контроля, завершая контролем остаточных знаний по дисциплине «Иностранный язык».

Достижение высокого уровня владения иностранным языком прямо пропорционально тому, насколько студенты мотивированы в изучении языков, а также от того, готовы ли они совершенствовать свои иноязычные знания, умения и навыки.

Если на занятии задействуется большое число междисциплинарных и логических связей, осуществляется равноправное взаимодействие всех участников образовательного процесса, изучается актуальная и интересная, с

точки зрения студентов, информация, тем с большим интересом они включаются в процесс иноязычного обучения, лучше ориентируются в изучаемом материале.

Следовательно, необходимо создавать такие условия, при которых студентам будет комфортно и интересно изучать иностранные языки.

Иноязычное обучение в области традиционных художественных промыслов началось относительно недавно. Тем не менее, накоплен большой объем эмпирических данных в этой области, который требует своего комплексного анализа, статистической обработки и интерпретации.

Таким образом, можно говорить о таком новом направлении в лингводидактике как ***лингвообучение в области традиционных художественных промыслов*** и на его основе об особом языке для специальных целей именуемом ***«Иностранный язык в области традиционных художественных промыслов»***.

Литература

1. Алмазова Н.И. Когнитивные аспекты формирования межкультурной компетентности при обучении иностранному языку в неязыковом вузе: автореферат дис. ... докт. пед. наук: 13.00.02 / Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. – Санкт-Петербург, 2003. – 446 с.
2. Балахонов А.С. Методика обучения иноязычному информативному чтению в неязыковом вузе: (II-III этапы, английский язык): автореферат дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Киев. гос. пед. ин-т иностран. яз. – Киев, 1990. – 24 с.
3. Бим И.Л. Компетентностный подход к образованию и обучению иностранным языкам // Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под ред. А.В.Хуторского. – Москва: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. – 327 с.
4. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика, методика. – 3-е изд., стер. – Москва: Изд. центр «Академия», 2006. – 336 с.
5. Гненик М.Е. Воспитательный потенциал лингвистической подготовки в техническом вузе // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 3. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=29775> (дата обращения: 05.04.2022).
6. Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию. – Москва: Гнозис, 2007. – 368 с.
7. Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку. – Москва: Просвещение, 1990. – 113 с.
8. Образцов П.И., Иванова О.Ю. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов: Учебное пособие / Под ред. П.И. Образцова. – Орел: ОГУ, 2005. – 114 с.

9. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. – Москва: Русский язык, 1977. – 214 с.
10. Полат Е.С. Обучение в сотрудничестве: способы реализации личностно-ориентированного обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 1. – С. 4-11.
11. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. – Москва: АСТ: Астрель, 2008. – 238 с.
12. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – Москва: Слово, 2000. – 261 с.
13. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-03-02-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly-1010/> (дата обращения: 15.04.2022).
14. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-50-03-04-teoriya-i-istoriya-iskusstv-557/> (дата обращения: 15.04.2022).
15. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – специалитет по специальности 54.05.02 Живопись. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-05-02-zhivopis-1014/> (дата обращения: 15.04.2022).
16. Brown H.D. Teaching by principles: an integrative approach to language pedagogy. – New York: Pearson, 2011. – 220 p.
17. Douglas D. Assessing language for specific purposes. – S.l.: Cambridge: Univ. Press, 2000. – 311 p.
18. Hutchinson, T., Walters A. English for Specific Purposes: a learning-centered approach [M]. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 183 p.
19. McCarthy M. Accessing and interpreting corpus information in the teacher education context // Language Teaching. — S.l.: Cambridge Univ. Press, 2008. – [Vol.] 41. — P. 563–574.
20. Tomlinson B., Whittaker C. Blended Learning in English Language Teaching: course design and implementation. – London: British Council, 2013 – 252 p.

References

1. Almazova N.I. Kognitivnye aspekty formirovaniya mezhkulturnoy kompetentnosti pri obuchenii inostrannomu yazyku v neyazykovom vuze: avtoreferat dis. ... dokt. ped. nauk: 13.00.02 / Sankt-Peterburgsky gos. un-t ekonomiki i finansov. – Sankt-Peterburg, 2003. – 446 s.
2. Balakhonov A.S. Metodika obucheniya inoyazychnomu informativnomu chteniyu v neyazykovom vuze: (II-III etapy, anglysky yazyk): avtoreferat dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.02 / Kiyev. gos. ped. in-t inostran. yaz. – Kiyev, 1990. – 24 s.

3. Bim I.L. Kompetentnostny podkhod k obrazovaniyu i obucheniyu inostrannym yazykam // Kompetentsii v obrazovanii: opyt proyektirovaniya: sb. nauch. tr. / pod red. A.V. Khutorskogo. – Moskva: Nauchno-vnedrencheskoye predpriyatiye «INEK», 2007. – 327 s.
4. Galskova N.D., Gez N.I. Teoriya obucheniya inostrannym yazykam. Lingvodidaktika, metodika. – 3-e izd., ster. – Moskva: Izd. tsentr «Akademiya», 2006. – 336 s.
5. Gnenik M.E. Vospitatelny potentsial lingvisticheskoy podgotovki v tekhnicheskoy vuzovskoy shkole // Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. – 2020. – № 3. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=29775> (data obrashcheniya: 05.04.2022).
6. Leontovich O.A. Vvedeniye v mezhkulturnuyu kommunikatsiyu. – Moskva: Gnozis, 2007. – 368 s.
7. Minyar-Beloruichev R.K. Metodika obucheniya frantsuzskomu yazyku. – Moskva: Prosveshcheniye, 1990. – 113 s.
8. Obratsov P.I., Ivanova O.Yu. Professionalno-oriyentirovannoye obucheniye inostrannomu yazyku na neyazykovykh fakultetakh vuzov: Uchebnoye posobiye / Pod red. P.I. Obratsova. – Orel: OGU, 2005. – 114 s.
9. Passov Ye.I. Osnovy metodiki obucheniya inostrannym yazykam. – Moskva: Russkiy yazyk, 1977. – 214 s.
10. Polat Ye.S. Obucheniye v sotrudnichestve: sposoby realizatsii lichnostno-oriyentirovannogo obucheniya inostrannym yazykam // Inostrannyye yazyki v shkole. – 2000. – № 1. – S. 4-11.
11. Solovovva Ye.N. Metodika obucheniya inostrannym yazykam. – Moskva: AST: Astrel, 2008. – 238 s.
12. Ter-Minasova S.G. Yazyk i mezhkulturnaya kommunikatsiya. – Moskva: Slovo, 2000. – 261 s.
13. Brown H.D. Teaching by principles: an integrative approach to language pedagogy. – New York: Pearson, 2011. – 220 p.
14. Douglas D. Assessing language for specific purposes. – S.l.: Cambridge: Univ. Press, 2000. – 311 p.
15. Hutchinson, T., Walters A. English for Specific Purposes: a learning-centered approach [M]. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 183 p.
16. McCarthy M. Accessing and interpreting corpus information in the teacher education context // Language Teaching. — S.l.: Cambridge Univ. Press, 2008. – [Vol.] 41. — P. 563–574.
17. Palmer N. The Scientific Study and Teaching of Languages. – London: Cambridge, 1917. – 452 p.
18. Tomlinson B., Whittaker C. Blended Learning in English Language Teaching: course design and implementation. – London: British Council, 2013 – 252 p.
19. Federalny gosudarstvennyy obrazovatelnyy standart vysshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoye iskusstvo i narodnyye promysly. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54->

03-02-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly-1010/ (data obrashcheniya: 15.04.2022).

20. Federalny gosudarstvenny obrazovatelny standart vysshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 50.03.04 Teoriya i istoriya iskusstv. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-50-03-04-teoriya-i-istoriya-iskusstv-557/> (data obrashcheniya: 15.04.2022).

21. Federalny gosudarstvenny obrazovatelny standart vysshego obrazovaniya – spetsialitet po spetsialnosti 54.05.02 Zhivopis. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-05-02-zhivopis-1014/> (data obrashcheniya: 15.04.2022).

Скоробогатова О.Ю., аспирант III курса кафедры теории и методики профессионального образования, преподаватель Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 14, корп. 2, e-mail: Sheldon.cup@mail.ru

Skorobogatova O.Yu., post-graduate student of the 3rd year of the department of theory and methodology of professional education, teacher of the Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Dzhahalil str., corp. 2, e-mail: Sheldon.cup@mail.ru

Предпосылки становления образования в области моделирования одежды в России XIX – начала XX веков
Prerequisites for the formation of education in the field of clothing modeling in Russia of the XIXth – early XXth centuries

Аннотация. Автором характеризуются этапы становления женского образования в области моделирования одежды в России (XIX – начало XX веков). Анализируется деятельность российских учебных заведений по подготовке специалистов швейного дела.

Общественная потребность в подготовке квалифицированных специалистов в этой области актуализировала задачу разработки программ обучения шитью в двух направлениях: профессиональный труд или домашняя (надомная) работа. Выявлены основные предпосылки влияния швейной промышленности на формирование модного направления изготовления одежды с национальными элементами традиционного прикладного искусства. Оценивается эстетический потенциал художественной вышивки как уникального средства украшения костюма. Представляет интерес взгляд автора на становление образования в области моделирования одежды на этапе распространения в России европейских журналов моды, заимствования зарубежного опыта работы частных ателье.

Ключевые слова: антропологический подход, ателье, гуманизация, женские школы, закрытые учебные заведения, мастерские, надомничество, обучение шитью и рукоделию, профессиональное образование, производство одежды, русская культура, становление образования в области моделирования одежды, швейные предприятия.

Abstract. The author characterizes the stages of formation of women's education in the field of clothing modeling in Russia (XIXth – early XXth centuries). The article analyzes the activities of Russian educational institutions for the training of sewing specialists.

The public need to train qualified specialists in this field actualized the task of developing sewing training programs in two directions: professional work or home (home-based) work. The main prerequisites for the influence of the garment industry on the formation of a fashionable direction of clothing production with

national elements of traditional applied art are revealed. The aesthetic potential of artistic embroidery as a means of decorating a unique costume is evaluated. Of interest is the author's view on the formation of education in the field of clothing modeling at the stage of the spread of European fashion magazines in Russia, borrowing foreign experience of private ateliers.

Keywords: anthropological approach, atelier, humanization, women's schools, closed educational institutions, workshops, home-based work, sewing and needlework training, vocational education, clothing production, Russian culture, formation of education in the field of clothing modeling, sewing enterprises.

Исторический аспект обучения шитью и рукоделию в России достаточно широко представлен в научной литературе (Т.С. Алешина, Н.А. Исахожаева [4], В.Н. Паршина [6], Б.Л. Шапиро [9] и др.). Рассматривая этапы обучения шитью и рукоделию в системе предпосылок становления образования в области моделирования одежды, исследователи подробно описывают первый этап, на котором азы шитья и рукоделия осваивались в семье девочками с трехлетнего возраста. К восьми годам девочек ориентировали на повышение качества своих изделий (шитья и рукоделия), на достижение более высокого уровня владения мастерством к шестнадцатилетнему возрасту. Особенности этого этапа обучения анализируются в трудах Б.Л. Шапиро.

Б.Л. Шапиро последовательно описывает уроки мастерства, которые девочка получала у своей матери. Дальнейшее обучение продолжалось, но в других условиях: различных школах – в зависимости от социального положения семьи, от сословия [9]. Несмотря на то, что женские школы вели подготовку по различным направлениям, все они непосредственно были связаны с изготовлением одежды. Учеников этих школ обучали учителя, получившие сертификат от государства. После обучения в такой школе женщины из бедных семей имели возможность получать жалование за труд.

Исследователи истории женского образования в области шитья и рукоделия выявили специфику формирования в России XIX века нескольких типов женских профессиональных школ. Так, Н.А. Исахожаева анализирует особенности деятельности школ, важной задачей которых было обучение основным видам домашнего (надомного) труда, в том числе, – шитью и рукоделию. Учеными анализируется также деятельность уникальных школ – школ «с повышенным курсом начального образования». В этих школах помимо изучения вопросов теории велась практическая подготовка по специальности белошвеек, портних, модисток. Представляется важным то, что в это же время начинается очередной этап становления образования в области моделирования одежды в России: открываются школы для взрослых женщин. Целевое обучение взрослых в таких школах связывалось с формированием у женщин определенных педагогических умений – обучать девушек профессиональной деятельности портних и вышивальщиц [4].

Определенный вклад в изучение предпосылок становления образования в области моделирования одежды внесен В.Н. Паршиной. В своих статьях В.Н. Паршина анализирует деятельность созданного в России рукодельного класса при Александровском детском приюте. Автором доказано, что через обучение в рукодельном классе в течение четырех лет, обучающиеся успешно осваивали профессиональный труд белошвейки, вязальщицы, вышивальщицы. Важным этапом становления образования в области моделирования одежды В.Н. Паршина считает признание государством исторической значимости этого класса – его регистрацию в Ведомстве Учреждений Императрицы Марии [6]. Финансово состоятельные выпускники таких классов получали возможность учиться в частных мастерских или других закрытых учебных заведениях, где значительное место отводилось рисованию, пению, музыке, танцам. При этом закрытые учебные заведения приобретали более высокий социальный статус, признавались элитарными.

В учебных заведениях для девушек невысокого социального статуса обучение ограничивалось рукоделием и основами ведения домашнего хозяйства.

Значительное внимание вопросам образования женщин в элитарных (закрытых) учебных заведениях уделяется в работах Н.И. Янковиной. В число таких заведений вошли институты благородных девиц. Самым известным институтом справедливо признается «Воспитательное общество благородных девиц» (Смольный институт) в Санкт-Петербурге.

Смольный институт основан в 1764 году. И.И. Бецкой писал, что Смольный институт воспитывал новый тип дворянки. В программу института помимо общеобразовательных предметов входило обучение шитью, вышиванию как рукоделию. Важное место в системе обучения занимали дисциплины эстетической направленности – музыка, танцы, рисование др.

Успешность развития Смольного института поддерживалась совершенствованием его организационных структур и разработкой нового содержания обучения. Так, в 1765 году при Смольном институте открывается Мещанское училище, ориентированное на обучение доступное дочерям ремесленников, торговцев, мелких чиновников и пр. Из программ обучения представительниц мещанского сословия исключались такие предметы, как иностранные языки, танцы, музыка. В Мещанском училище (как структурном подразделении Смольного института) больше внимания уделялось рукоделию и домоводству.

Совершенствование отечественного образования в области моделирования одежды основываясь на антропологическом подходе и принципах гуманизации (К.Д. Ушинский) [8], предполагало создание условий для обучения девушек различных сословий. Опыт Мещанского училища послужил основанием для создания Мариинского института, Сиротского института, Дома трудолюбия и др. В программах этих учреждений больше времени отводилось изучению женского рукоделия.

Таким образом, в педагогическом опыте России реально созрели предпосылки становления образования в области моделирования одежды.

Успешный опыт массового обучения представителей женского населения шитью, как показывает анализ изученной литературы [4; 6], связан с процессами признания шитья не только как вида домашней деятельности членов семьи, но и как профессионального труда работника. Так назрела необходимость понимания шитья в двух проявлениях его общественной значимости: с одной стороны – профессиональный труд работника; с другой – домашняя работа членов семьи (надомная). Однако нельзя не заметить, что статус шитья как домашней работы создавал объективный риск отнесенности его к низкоквалифицированному труду, сдерживающему динамику развития творческого отношения к этой трудовой деятельности.

На фоне ориентации России XIX века на европейскую моду и распространение модных парижских журналов в крупных городах стали появляться ателье, дома моды, швейные предприятия. На этом этапе параллельно развиваются обе системы: профессиональное производство и надомничество. Сосуществование и сотрудничество между этими системами проявлялось в выполнении надомниками определенных заказов, требующих кропотливого длительного труда, например, вышивки. Для подготовки квалифицированных работников, владеющих разными аспектами профессии от моделирования до изготовления и украшения одежды, возникла необходимость образования в этой области. Зарождающаяся система укрупненных объединений – предприятий, ориентированных на шитье и рукоделие, укрепляла предпосылки становления производственных и образовательных организаций в области моделирования одежды.

Исторические реалии становления образования в России первой половины XIX в. анализируются в трудах Т.С. Алешиной, Л.В. Ефимовой, С.Ю. Самониной и др. По выводам Т.С. Алешиной в это время изготовление одежды, в основном, осуществляли портные-ремесленники, которые владели мастерской [3]. История свидетельствует о том, что каждый портной имел свою специализацию: дифференцировались гражданский костюм, форма для чиновников, форма для военных, одежда для духовенства и др. Однако встречались и портные-универсалы. Со временем их становилось все больше.

К изготовлению платья до 1861 года нередко привлекали портных из крепостных крестьян, которые после обучения мастерству обслуживали своих хозяев-помещиков. Встречаются упоминания о том, как некоторые дворяне предпочитали отдавать своих крепостных на обучение к мастерам из Европы. Однако, поскольку ещё не было школ и гильдий обучения шитью и рукоделию, крепостных ограничивали в возможностях осваивать профессиональную деятельность портного. Их учили копировать наряды из модных журналов, но сам крой – главная составляющая прибыли портных – оставалась в секрете. Тем не менее, журналы и их копии, получаемые из Европы, стали широко распространяться в России. Особое влияние на его формирование оказал интерес не только к европейской моде, но и к вопросам

моделирования и конструирования одежды, в том числе с национальной художественной вышивкой. Осваивая информацию европейских журналов мод, русские мастера творчески вносили коррективы, как в модели, так и в технологии изготовления одежды. Верхняя одежда украшалась художественной вышивкой (рис. 1, 2).

В работах историка моды А.А. Васильева содержится описание первых

Рис. 1. К.Е. Маковский.
Портрет З.Н. Юсуповой

Рис. 2. К.Е. Маковский.
Боярыня

отечественных журналов с приложениями: «Нива», «Парижские моды», «Модный свет», «Моды и рукоделия», «Мужские моды» и др. [2]. Влияние зарубежных журналов на российских портных очевидно: нивелировалось отличие русского и европейского костюма (рис. 3; 4). Это отличие, в основном, было обусловлено использованием ткани, кружева, вышивки. Ученые справедливо отмечают вклад русских мастериц в формирование традиций украшения костюма уникальной художественной вышивкой.

Изучение литературы в аспекте проблем исследования интегрированного обучения бакалавров моделированию одежды с художественной вышивкой позволило прийти к выводу, что процесс заимствования европейской системы кроя оказал влияние на обогащение терминологической лексики русского языка – увеличился объем семантических групп со значением верхняя одежда, костюм, детали верхнего костюма (жилет, блузон, корсет, галифе, фрак, муфта и др.) [10].

Рис. 3. Страница приложения к журналу «Парижские моды»

Рис. 4. Страница приложения к журналу «Модный свет»

В XIX веке в России приобретали популярность новые жанры печатной продукции для специалистов в сфере портновской деятельности. Стали появляться книги и брошюры – руководство для самообучения, домоводство, самостоятельная кройка и др. Широким спросом пользовалась книга «Школа кройки мужского и дамского платья» Карла Берриса (1906) как у специалистов, так и у рядового читателя (рис. 5). Эта книга привлекала читателя представлением интересных тем: строение человеческого тела, пропорции мужской фигуры, методы кройки, снятие мерок, черчение выкроек, отклонение от правильного телосложения, приспособление выкройки по снятым меркам, лацканы и воротники, брюки, распределение выкройки на ткани и прибавки, образцы выкроек, выкройки для горбатых, русские национальные платья, платья для духовенства, жилеты, брюки, платья для мальчиков, дамское верхнее платье, черчение и увеличение выкроек [1].

Рис. 5. К. Беррис
«Школа кройки мужского и дамского платья»

Центрами производства готового женского платья в России конца XIX века были Москва, Петербург, Киев, Нижний Новгород, Казань. Крупных предприятий по производству текстиля и швейной продукции было немного. Наряду с ними деятельность осуществляли мелкие предприятия, напоминающие мануфактуры [5].

В России существовали частные мастерские модного женского платья. Одной из таких мастерских был дом Августа Бризака, расположенный в Санкт-Петербурге. Славилась изготовлением изысканных нарядов мастерская летних платьев и одежды для скачек Андриё, которая принадлежала Франсуро и Шансё. Торговый дом В.Г. Щеславского специализировался на изготовлении накидок и пелерин с вышивкой. Многим владельцам швейных предприятий принадлежали известные магазины готового платья.

Средоточием модной одежды Москвы того времени стал Кузнецкий мост, на котором располагался один из известных модных домов Р.Ф. Ревеля, славившийся вещами из шелка. В 1874 году в Москве открывается ателье Людвиг Мандлема. Ателье специализировалось на изготовлении элегантных платьев с вышивкой. Здесь практиковалось обращение к мелким малоизвестным портным для пошива одежды на заказ. Уроженкой Франции Маргаритой Минангуа был открыт Модный дом в Камергерском переулке. Она предлагала своим клиенткам верхнюю одежду, нижнее белье, платья новейших фасонов. Анализ литературы [2; 3] свидетельствует о том, что помимо известных домов моды и частных ателье изготовлением одежды на заказ занимались малоизвестные портные и модистки.

Развитие швейного производства повлияло на становление образования в области моделирования одежды в России. Так, в начале XX века прослеживается тенденция открытия частных школ и учреждения академических курсов кройки и шитья. Обучение в этих учебных заведениях преимущественно проводили портнихи из Европы.

Кроме фабрик по изготовлению и продаже повседневной одежды стали появляться фабрики по изготовлению одежды для военных. В частности, производством и изготовлением военной формы занималась фирма «Карл Тиль и К». Работа велась на усовершенствованных машинах, практиковалось детальное разделение труда (отдельно – рукава, погоны, воротники и прочие детали одежды). Одежда для военных изготавливалась по типовым меркам. Производство военной одежды было дешёвым, т.к. она выпускалась в большом объёме. Благодаря стабильным заказам фабрики имели возможность работать круглый год без перерывов.

В отличие от фабрик по производству военной одежды изготовление готового платья на крупных предприятиях было связано с большими рисками. Многочисленность моделей фабричной одежды не соответствовала предназначению быть единичной, что создавало риск ограниченных возможностей для развития моделирования уникальной одежды.

Промышленная революция и развитие массового производства одежды в Москве и Санкт-Петербурге потребовали быстрого технического оснащения отрасли и пополнения ее рабочими кадрами. На швейное производство возлагалась сложная задача централизации производства. На государственном уровне ставится задача: изготовление качественной одежды, доступной населению. Однако одежда для массового производства была лишена оригинальности и элементов уникального творчества. Таким образом, к началу 1920-х годов появилась потребность в подготовке специалистов, отвечающих высоким художественным требованиям, способных понимать стиль и создавать композиционно-целостные изделия швейного производства.

В 1919 году организована «Мастерская современного костюма», которую возглавила Н.П. Ламанова. Основные пункты учебной программы мастерской современного костюма Н.П. Ламанова представила в 1928 году на выставке «Современная ткань и вышивка в современном женском костюме» (рис. 6). Надеждой Петровной было предложено изучение таких тем как: основное назначение костюма, материал из которого изготавливается костюм, форма костюма, фигура для которой предназначен костюм, цвет, орнамент, ритм, экономия материала. Новаторский подход Н.П. Ламановой к разработке теории обучения моделированию одежды отличался направленностью на изготовление одежды повседневного назначения. Н.П. Ламановой были четко определены цели и сформулированы задачи художникам по костюму [7].

Рис. 6. Выставка «Гений в юбке», посвященная 155-летию Н.П. Ламановой

С 1919 года в России стали появляться первые специализированные учебные заведения для подготовки специалистов легкой промышленности, ориентированных на моделирование и пошив верхней одежды. Ко всем работникам швейных фабрик предъявлялись требования в отношении их

практических и теоретических знаний, важное место отводилось подготовке руководителей производства и преподавательского состава в образовательные профессионально-технические учреждения.

Велась разработка учебников, методических пособий справочников, определялись оптимальные методы организации производства. Был организован Центральный институт швейной промышленности, который объединял и организовывал работу всех специализированных научно-учебных учреждений швейной индустрии. В институте решались все вопросы организации производства, определялись методы преподавания, велась подготовка руководителей производства и преподавательского персонала. Впервые появились художники, для которых проектирование современной модной одежды становится профессией.

Литература

1. Беррис К.И. Школа кройки мужского платья штатского, форменного и детского, а также дамского верхнего платья: для самообучения / Карл Беррис, закройщик, удостоенный дипломов заграничными акад. портных. – 5-е изд., вновь перераб. и доп. – Митава: изд. авт., ценз., 1898. – 157 с.
2. Васильев А.А. Русская мода. 150 лет в фотографиях: альбом / Александр Васильев. – Москва: Слово, 2006. – 448 с.
3. Ефимова Л.В. Костюм в России XV – начала XX вв.: из собрания государственного Исторического музея: альбом / Т.С. Алешина, Л.В. Ефимова, С.Ю. Самонина. – Москва: Арт-родник, 2000. – 232 с.
4. Исахожаева Н.А. Изучение истории развития дизайна костюма в учебном процессе // Молодой ученый. – 2017. – № 25 (159). – С. 287-290. – URL: <https://moluch.ru/archive/159/44542/> (дата обращения: 01.11.2021).
5. Максимович В.Ф. Некоторые исторические аспекты развития художественной промышленности в России: учебно-методическое пособие для студентов средних и высших учебных заведений культуры и искусств / В.Ф. Максимович. – Москва: Педагогика, 2000. – 34 с.
6. Паршина В.Н. Профессиональные женские учебные заведения в России во второй половине XIX – начале XX века (По материалам пензенской губернии) // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. – 2008. – № 13. – С. 124-129.
7. Стриженова Т.К. Из истории советского костюма / Т.К. Стриженова. – Москва: Советский художник, 1972. – 110 с.
8. Ушинский, К.Д. Детский мир и хрестоматия в 2-х ч. Часть 1 / К.Д. Ушинский. – Москва: Юрайт, 2022. – 203 с.
9. Шапиро Б.Л. Культура рукоделия русской женщины как части национальной культуры: исторический аспект // Сборник конференций НИЦ Социосфера, 2001. – № 42. – С. 214-222.

10. Шаповалова И.А. Произведения художественной литературы и живописи как ресурс гуманизации образовательной среды учреждения профессионального художественного образования. // Традиционное прикладное искусство и образование – 2017. – № 3 (22). – С. 1-10. – URL: http://dpio.ru/stat/2017_3/6.shapovalova.pdf (дата обращения: 10.11.2021).

References

1. Berris K.I. SHkola krojki muzhskogo plat'ya shtatskogo, formennogo i detskogo, a takzhe damskogo verhnego plat'ya: dlya samoobucheniya / Karl Berris, zakrojshchik, udostoennyj diplomov zagranichnymi akad. portnyh. – 5-e izd., vnov' pererab. i dop. – Mitava: izd. avt., cenz., 1898. – 157 s.
2. Vasil'ev A.A. Russkaya moda. 150 let v fotografiyah: al'bom / Aleksandr Vasil'ev. – Moskva: Slovo, 2006. – 448 s.
3. Efimova L.V. Kostyum v Rossii XV – nachala XX vv.: iz sobraniya gosudarstvennogo Istoricheskogo muzeya: al'bom / T.S. Aleshina, L.V. Efimova, S.YU. Samonina. – Moskva: Art-rodnik, 2000. – 232 s.
4. Isahozhaeva, N.A. Izuchenie istorii razvitiya dizajna kostyuma v uchebnom processe / N.A. Isahozhaeva [Elektronnyj resurs] // Molodoj uchenyj. – 2017. – № 25 (159). – S. 287-290. – URL: <https://moluch.ru/archive/159/44542/> (data obrashcheniya: 01.11.2021).
5. Maksimovich V.F. Nekotorye istoricheskie aspekty razvitiya hudozhestvennoj promyshlennosti v Rossii: uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov srednih i vysshih uchebnyh zavedenij kul'tury i iskusstv / V.F. Maksimovich. – Moskva: Pedagogika, 2000. – 34 s.
6. Parshina V.N. Professional'nye zhenskie uchebnye zavedeniya v Rossii vo vtoroj polovine XIX – nachale XX veka (Po materialam penzenskoj gubernii) // Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.G. Belinskogo. – 2008. – № 13. – S. 124-129.
7. Strizhenova T.K. Iz istorii sovetskogo kostyuma / T.K. Strizhenova. – Moskva: Sovetskij hudozhnik, 1972. – 110 s.
8. Ushinskij K. D. Detskij mir i hrestomatiya v 2 ch. CHast' 1 / K.D. Ushinskij. – Moskva: YUrajt, 2022. – 203 s.
9. SHapiro B.L. Kul'tura rukodeliya russkoj zhenshchiny kak chasti nacional'noj kul'tury: istoricheskij aspekt // Sbornik konferencij NIC Sociosfera, 2001. – № 42. – S. 214-222.
10. SHapovalova I.A. Proizvedeniya hudozhestvennoj literatury i zhivopisi kak resurs gumanizacii obrazovatel'noj sredy uchrezhdeniya professional'nogo hudozhestvennogo obrazovaniya. // Tradicionno prikladnoe iskusstvo i obrazovanie – 2017. – № 3 (22). – S. 1-10. – URL: http://dpio.ru/stat/2017_3/6.shapovalova.pdf (data obrashcheniya: 10.11.2021).

***Пути совершенствования системы подготовки будущих художников
традиционного прикладного искусства***

***Григорьева Е.П., преподаватель Рязанского филиала ФГБОУ ВО
«Высшая школа народных искусств (академия)», 390046, г. Рязань, ул.
Есенина, д. 112, e-mail: k_grigoreva@bk.ru***

***Grigoreva E.P., teacher, Ryazan branch of the Higher school of folk arts
(academy), 390046, Ryazan, Yesenina str., 112, e-mail: k_grigoreva@bk.ru***

**Курсы цветоведения и колористики в процессе освоения
профессиональных дисциплин в области художественного
кружевоплетения и художественной вышивки
Colour science courses and coloristics in the process of mastering professional
disciplines in the field of artistic lace making and artistic embroidery**

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования профессиональных компетенций в процессе освоения дисциплин «Цветоведение», «Цветоведение и колористика». Автор рассматривает теоретические знания и практические навыки, которые необходимы в освоении профессиональных дисциплин по художественному кружевоплетению и художественной вышивке, особенно в проектной деятельности, для создания высокохудожественных изделий студентами Рязанского филиала Высшей школы народных искусств (академии). На основе проведенного исследования делается вывод о том, что «Цветоведение и колористика» помогает освоению профессиональных дисциплин по художественному кружевоплетению и художественной вышивке.

Ключевые слова: цветоведение, колористика, профессиональное образование, профессиональные компетенции, художественная вышивка, художественное кружевоплетение.

Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of professional competencies in the process of mastering the disciplines «Color science», «Color science and coloristics». The author examines the theoretical knowledge and practical skills that are necessary in mastering professional disciplines in artistic lace-making and artistic embroidery, especially in project activities, to create highly artistic products by students of the Ryazan branch of the Higher school of folk arts (academy). Based on the conducted research it is concluded that it is «Color science and coloristics» that helps to master professional disciplines in artistic lace making and artistic embroidery.

Keywords: color science, coloristics, professional education, professional competencies, artistic embroidery, artistic lace making.

В.В. Кандинский писал: «Цвет – это средство прямого воздействия на человека» [Цит. по: 1, с. 3]. В учебных планах по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень

бакалавриата), а также среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) введены дисциплины, изучение которых предусматривает освоение законов колористики – «Цветоведение», «Цветоведение и колористика». Совместно с другими профессиональными дисциплинами, они формируют фундаментальные знания, необходимые будущему художнику традиционного прикладного искусства: дают возможность понимать физику цвета и сочетаний цветов при изучении таких тем, как «Культура цвета», «Природа цвета», «Цветовая гармония» и т.д. Кроме того, студенты получают опыт использования различных цветов при создании плоскостных изделий [7, с. 194].

В процессе освоения учебных дисциплин «Цветоведение», «Цветоведение и колористика» студенты учатся «владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи ... приемами работы с цветом и цветовыми композициями» [5].

Целью дисциплин является не только формирование системы знаний о теоретических законах использования цвета (что определяется содержанием курса «Цветоведение и колористика»), но и обучение комплексу умений применять цвет в работах по художественному кружевоплетению и художественной вышивке.

Дисциплины «Цветоведение» и «Цветоведение и колористика», являются основополагающими в формировании профессиональных компетенций, требующих от студента способности «самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного искусства» [4], «воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-прикладного искусства» [5], «выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических и живописных средств и приемов» [4].

Курс «Проектирование» для будущих художников в области художественной вышивки и художественного кружевоплетения показывает, что умение правильно сочетать цвета, оттенять одни нити другими, подбирать максимально выигрышный фон для изделия – это основополагающие знания для успешного освоения предмета. При разработке проектов по художественной вышивке и художественному кружевоплетению сначала выполняются зарисовки и создаются пятновые эскизы с использованием тона и цвета. Грамотное выстраивание ритма полос – немаловажное умение при проектировании плоскостных изделий, особенно если речь идет об использовании геометрического орнамента, понимании композиционного строя и особенностей формирования композиционного центра изделия с растительным орнаментом [2, с. 11-22]. На данном этапе студент имеет возможность применить полученные знания по основам цветоведения и колористики.

Стоит отметить, что при создании художественных изделий традиционных художественных промыслов обучающиеся решают

одновременно две задачи: сохранение традиций и создание на этой основе востребованных изделий. Студент нередко ограничен определенными колористическими требованиями, которые диктуют специфические особенности сочетаний цветов, исторически сложившихся в регионе [3, с. 11]. Особенно это заметно в художественном кружевоплетении и художественной вышивке, поэтому во время изучения материала по цветоведению студентам предлагаются упражнения на составление композиции с использованием геометрических фигур и определенной цветовой палитры. На рисунках 1 и 2 представлено решение задачи по составлению композиции на основе цветового контраста и задание на создание композиции в теплой цветовой гамме с использованием ограниченного количества оттенков (рис. 1, 2).

Рис. 1. Задание на составление контрастной по цвету композиции

Рис. 2. Задание на составление композиции в теплой цветовой гамме

Полученные знания и навыки могут быть применены на дисциплине «Проектирование». Например, одно из заданий для обучающихся на уровне среднего профессионального образования, предполагает разработку композиции скатерти, столешника или наволочки с использованием вышивки «цветная перевить» (отделение художественной вышивки) или разработку кружевного оплётки из михайловского кружева для салфетки (отделение художественного кружевоплетения) (рис. 3, 4). И то, и другое предполагает ограниченную цветовую гамму (согласно традициям рассматриваемых видов художественной вышивки и художественного кружевоплетения), умение создавать цветовые акценты и работать с контрастными цветами. Если сравнить рис. 1 и 3 или рис. 2 и 4, то можно увидеть явные колористические переклички между заданиями курса «Цветоведения» и созданными проектами по художественной вышивке и художественному кружевоплетению.

Рис. 3. Фрагмент рушника с вышивкой «цветная перевить»

Рис. 4. Кружевной оплёт с михайловским кружевом

При выполнении задания по проектированию панно в традициях владимирских верхошвов (рис. 5) (среднее профессиональное образование) особое внимание уделено цветовым сочетаниям выбранной ткани и используемым на контрасте с ней нитям. Обоснование выбора активного красного цвета нитей для панно определяется традицией данного вида вышивки и поставленной задачей: построить контрастную композицию с цветовыми акцентами. Для ее решения необходимо на практике применить знания по цветоведению. В представленном проекте (рис. 5) локально расположенные элементы зеленого цвета (который, согласно цветовому кругу, контрастирует с красным), помогают распределить акценты в созданной композиции. В правильных соотношениях эти цвета могут быть взаимодополняемыми, это правило используется в рассматриваемой работе для создания ощущения законченности.

Кроме того, при создании проекта использовался принцип сочетания теплых и холодных цветов: желтый и красный – самые теплые цвета в цветовом круге, зеленый, используемый в работе, тоже является теплым, как и бежевый цвет фона – предполагаемой ткани. Для того, чтобы подчеркнуть эти характеристики, необходимо их скомбинировать и объединить, для этой цели (по законам колористики) в детали проекта добавлен холодный синий цвет. Ключевым моментом в решении по тепло-холодности становится не только точное попадание в цвет, но и пропорциональное количество каждого оттенка относительно друг друга в изделии, что можно определить с помощью цветового эскиза (рис. 6).

Работа с дополнительными цветами при создании композиций – это одно из важнейших умений, которое в последующем может сильно облегчить работу студента над проектами. Говоря об использовании дополнительных цветов в художественной вышивке, стоит отметить, что

обращение к включению дополнительных цветов нередко играет решающую роль в восприятии законченного проекта.

Рис. 5. Панно в традициях владимирских верхошовов

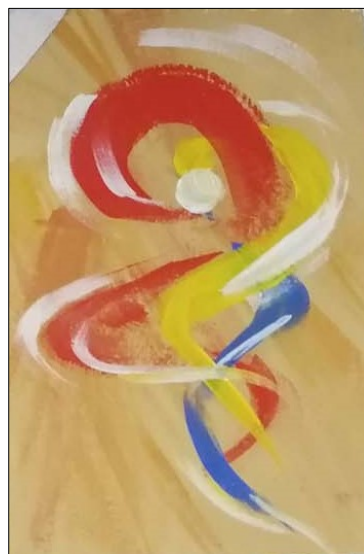

Рис. 6. Цветовой эскиз с сочетанием холодных и теплых цветов

Взаимодействие этих цветов и комфортное для восприятия пропорциональное отношение рассматривается на практических заданиях по цветоведению при изучении темы «Родственные и дополнительные цвета». Пример подобного сочетания цветов можно увидеть при сравнении выполненного задания по цветоведению на сочетание дополнительных цветов в композиции и трансформацию задания по цветовому решению в дипломном проекте по художественной вышивке в технике «цветная перевить» (рис. 7, 8).

Рис. 7. Сочетание дополнительных цветов

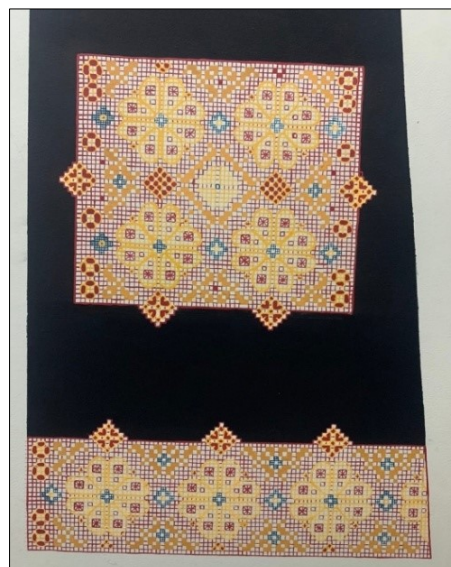

Рис. 8. Фрагмент дипломного проекта «Создание женской одежды (пальто) с использованием традиционной техники художественной вышивки «цветная перевить»

Наиболее полно полученные умения будущий художник традиционного прикладного искусства применяет при разработке проекта выпускной квалификационной работы, в котором показывает весь накопленный опыт работы с цветом при составлении композиции. Здесь уже могут проявиться новаторские приемы: использование наложения цветовых сочетаний для выделения объемных элементов, сложные технологические и цветовые сочетания [6, с. 37].

При этом студенты совместно с преподавателями продолжают корректировать композицию, цветовые эскизы до получения оптимального цветового решения (рис. 9).

Рис. 9. Цветовые и композиционные эскизы (поиск), выполненные в рамках проекта выпускной квалификационной работы

Говоря о роли цвета в создании проекта изделия художественного кружевоплетения или художественной вышивки, следует отметить, что автор, корректируя колористическую гамму, меняет и само восприятие будущего изделия (рис. 10).

Рис. 10. Изменение колорита (пропорции теплого и холодного)

На рисунке 10 видно, как изменение цвета усиливает красоту растительного орнамента, выигрышно подчеркивает его: при работе с сочетаниями теплых и холодных цветов, акцентируется внимание на главных элементах, формируется умение соблюдать цветовые пропорции, благодаря чему рисунок не перегружается и не дробится. Без знаний и навыков, полученных при изучении «Цветоведения и колористики», такой баланс цвета выдержать и почувствовать интуитивно невозможно.

В процессе освоения профессиональной дисциплины «Проектирование» студенты осознают, что колористическое решение кружевного или вышитого изделия создается с учетом использования знаний по «Цветоведению и колористике», путем кропотливого изучения особенностей разных цветов, сочетание которых позволяет достичь максимального художественного эффекта. Изученные и применяемые на практике колористические приемы при создании кружевных и вышитых изделий способны усилить, звучание края кружева или вышитой композиции, подчеркнуть значимость композиционного центра соответствующих изделий.

Яркой иллюстрацией этому могут служить кружевные изделия, выполненные по одному сколку: с помощью удачно подобранного цветового решения и в зависимости от задумки исполнителей они выглядят по-разному, подчеркивая и традиционность, и новаторство замысла (рис. 11).

Рис. 11. Кружевные салфетки, выполненные по одному сколку, но с разным цветовым решением

Следовательно, при разработке изделий с художественным кружевом и художественной вышивкой необходимо не только учитывать характерные технологические возможности материала, но и устоявшиеся традиционные колористические и орнаментальные особенности региона. Таким образом, среди основных задач курсов «Цветоведение» и «Цветоведение и колористика» особо выделяется помощь обучающимся в освоении умения создавать гармоничное произведение традиционного прикладного искусства.

Практические задания направлены на решение колористических задач и позволяют закрепить полученные знания, осмыслить использование цветовых сочетаний. Выполняя все более сложные задания, студент обращается к полученным теоретическим и практическим знаниям по цветоведению и колористике, без которых невозможно составить качественную композицию в цвете и тем более проект изделия.

Рассматриваемые дисциплины содержат необходимое для студентов-художников «ядро знаний», важное для проектирования и создания произведений традиционного прикладного искусства, с учетом регионально-исторической, технико-технологической и художественно-стилистической специфики. Эти знания создают целостное представление о значении цвета в традиционном прикладном искусстве, символике художественных образов, средствах выразительности при создании произведений художественной вышивки и художественного кружевоплетения.

В этом контексте формирование колористической грамотности в профессиональном становлении будущих художников в области художественного кружевоплетения и художественной вышивки предполагает воспитание у них чувства красоты, тяги к возвышенному, а также формирование умения фокусироваться на грамотном цветовом восприятии и воспроизведении гармоничных цветовых сочетаний, с помощью которых создаются уникальные высокохудожественные произведения. Курс «Цветоведение и колористика» помогает формировать у студентов правильное видение их будущего изделия, умение подбирать различные цвета и гармонично сочетать их, что является ключевым навыком в процессе освоения профессионального блока дисциплин.

Литература

1. Варгот Т.А. Цветоведение и колористика / Учебное пособие к практическим и теоретическим занятиям. – Челябинск: Издательский центр Южно-Уральского государственного университета, 2014. – 49 с.
2. Ефимова Л.В. Русская вышивка и кружево: Собрание Государственного исторического музея / Л.В. Ефимова – Москва: Книга по требованию, 2013. – 270 с. ISBN 978-5-458-31809-9
3. Максимович В.Ф., Александрова Н.М. Современное профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства России: монография / В.Ф. Максимович, Н.М. Александрова – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014 – 56 с. ISBN 978-5-906697-10-3
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.03.02 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1361).
5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.02

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. №1389).

6. Христолюбова Д.Ю. Проектирование художественного кружевоплетения (михайловское, ижевское, скопинское, ряжское, рязанское): Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (вид – художественное кружевоплетение) / Д.Ю. Христолюбова. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 37 с. ISBN 978-5-906697-54-7

7. Хубиева З.Ю. Роль колористики и цветоведения в подготовке студентов-дизайнеров // Мир науки, культуры, образования. – 2015. – № 3(52). – С. 194-195.

References

1. Vargot T.A. Cvetovedenie i koloristika / Uchebnoe posobie k prakticheskim i teoreticheskim zanyatiyam. – Chelyabinsk: Izdatel'skij centr YUzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta, 2014. – 49 s.

2. Efimova L.V. Russkaya vyshivka i kruzhevo: Sobranie Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeya / L.V. Efimova – Moskva: Kniga po trebovaniyu, 2013. – 270 s. ISBN 978-5-458-31809-9

3. Maksimovich V.F., Aleksandrova N.M. Sovremennoe professional'noe obrazovanie v oblasti tradicionno prikladnogo iskusstva Rossii: monografiya / V.F. Maksimovich, N.M. Aleksandrova – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014 – 56 s. ISBN 978-5-906697-10-3

4. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart srednego professional'nogo obrazovaniya po special'nosti 54.03.02 Hudozhestvennoe oformlenie izdelij tekstil'noj i legkoj promyshlennosti (utv. Prikazom Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 27 oktyabrya 2014 g. № 1361).

5. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart srednego professional'nogo obrazovaniya po special'nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly (po vidam) (utv. Prikazom Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 27 oktyabrya 2014 g. №1389).

6. Hristolyubova D.YU. Proektirovanie hudozhestvennogo kruzhevopleteniya (mihajlovskoe, izhevskoe, skopinskoe, ryazhskoe, ryazanskoe): Uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (вид – художественное кружевоплетение) / D.YU. Hristolyubova. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 37 s. ISBN 978-5-906697-54-7

7. Hubieva Z.YU. Rol' koloristiki i cvetovedeniya v podgotovke studentov-dizajnerov // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. – 2015. – № 3(52). – С. 194-195.

Актуальные проблемы педагогики традиционного прикладного искусства: традиции и новации

Проблемы методологии

Александрова Н.М., доктор педагогических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов Высшей школы народных искусств (академии), 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: profped@bk.ru

Aleksandrova N.M., doctor of pedagogical sciences, professor, director of the Scientific-research institute of traditional artistic crafts, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, emb. Griboedov Canal, 2, lit., e-mail: profped@bk.ru

Особенности проектирования дидактических модулей для обеспечения профессионального образования в области конкретных видов традиционного прикладного искусства **Features of the design of didactic modules for providing professional education in the field of specific types of traditional applied art**

Аннотация. В статье изложены основания интегративно-модульной теории как научной базы проектирования дидактических модулей в профессиональном образовании. Дана характеристика основных понятий модульной системы обучения. Раскрыты особенности проектирования информационно-познавательных и деятельностных модулей обучения в профессиональном образовании области традиционного прикладного искусства. Приведены этапы проектирования информационно-познавательных и деятельностных модулей и указаны критерии проектирования деятельностного модуля. Научная информация проиллюстрирована практическими примерами проектирования дидактических модулей.

Ключевые слова: дидактические модули, модульные единицы, модульные элементы, проектирование, профессиональное образование, традиционное прикладное искусство.

Abstract. The article outlines the foundations of integrative-modular theory as a scientific basis for designing of didactic modules in vocational education. The characteristic of the basic concepts of the modular learning system is given. The features of the design of information-cognitive and activity-based training modules in professional education in the field of traditional applied arts are revealed. The stages of designing information-cognitive and activity modules are given and the criteria for designing an activity module are specified. The scientific information is illustrated with the practical examples of the didactic modules design.

Key words: didactic modules, modular units, modular elements, design, vocational education, traditional applied art.

Интегративно-модульная дидактическая теория создана в конце XX столетия в профессиональной педагогике [1; 2; 5; 6; 11]. Ее появление обеспечило развитие модулей обучения и их массовое применение в практике профессионального образования не только в России, но и в Германии, Франции, Японии и других странах мира. Дидактические модули – модули обучения позволяли развивать самостоятельность и ответственность обучающихся в освоении профессиональной деятельности в условиях начального, среднего профессионального и высшего образования. При этом они используются в учебных заведениях различных отраслей экономики. Их широкое распространение объясняется возможностью применения индивидуального обучения, открывающего обучаемым удобный для них путь овладения запланированными в образовательной программе компетенциями.

Именно интегративно-модульная дидактическая теория доказывает взаимовлияние всех образовательных процессов, предлагает механизм стимулирования познания обучающимися новых дисциплин и мотивирования их на успешное решение учебно-профессиональных задач. Это обнаруживается в систематизировании содержания профессионального образования, его проектировании на междисциплинарном и внутридисциплинарном уровнях интеграции [9], а также в дифференциации. Теория раскрыла возможности уровневой интеграции в модульной системе обучения – системе обучения, когда «обучающийся ... самостоятельно может работать с предложенной ему индивидуальной учебной программой, включающей в себя целевую программу действий, банк информации и методическое руководство по достижению поставленных дидактических целей» [11, с. 10].

Остановимся на смысловых характеристиках основных понятий модульной системы обучения. Модульное обучение утверждено в профессиональной педагогике как обучение, основанное на обязательном соблюдении паритетных взаимоотношений между преподавателем и студентом в учебном процессе с помощью модулей, которые обеспечивают осознанное самостоятельное достижение обучаемыми определенного уровня знаний и умений. Под модулем обучения принято понимать законченный самостоятельный комплекс учебной информации и технологическое (методическое) руководство по его освоению [1, с. 119; 4, с. 82; 11, с. 57-58]. Модуль обучения в соответствии с интегративно-модульной теорией состоит из нескольких модульных единиц, а модульная единица (подмодуль) в свою очередь состоит из нескольких модульных элементов, представляющих собой детализированные части модульных единиц. Данная структура модуля обучения обеспечивает разложение процесса обучения на мелкие составляющие, например, практические работы или всевозможные операции при выполнении учебного задания.

Положения интегративно-модульной теории выдвигают требования, оказывающие основное влияние на проектирование дидактических модулей.

Эти требования применимы к созданию любых модулей обучения, то есть они должны учитываться в среднем профессиональном и высшем образовании в области подготовки специалистов, бакалавров, магистров традиционного прикладного искусства. Перечислим их:

- для обеспечения теоретического обучения разрабатывают и используют информационно-познавательные модули, для обеспечения практического – деятельностные;

- структурные элементы любых модулей обучения и модульных единиц имеют обязательные элементы: цель, теоретическая учебная информация, практические упражнения (работы), проверка освоения дидактического материала;

- эффективность обучения с помощью модуля достигается посредством поэтапного (пошагового) освоения учебного материала и в темпе, необходимом для освоения учебной информации конкретным обучаемым;

- обязательными технологическими характеристиками при проектировании модулей являются – законченность, замкнутость (замкнутый цикл) и возвратность, что обеспечивает студенту возможность завершить изучение конкретного модуля или вернуться в его содержание и повторить его полностью или его часть;

- качество обучения с применением модуля зависит от рациональности соединения в нем теоретической и практической учебной информации, заложенных в модуле простых и валидных заданий и вопросов для самоконтроля обучаемого, дидактических условий, в которых используются модуль.

Примером видоизменения информационно-познавательных модулей при подготовке бакалавров по видам традиционных художественных промыслов в настоящее время являются модули – дисциплины, зафиксированные в нескольких блоках в разработанных рабочих учебных планах. Так, в рабочем учебном плане Высшей школы народных искусств (академии) по программе бакалавриата (направление подготовки 54.03.05 Традиционное прикладное искусство по профилю «художественная вышивка») в блоке № 1 дисциплин обязательной части содержится двадцать восемь дисциплин.

Группы этих дисциплин или отдельные дисциплины могут быть модулями. Условно, модуль, состоящий из групп дисциплин, можно назвать мегамодулем, то есть модулем, созданным на мегауровне. Модуль, внутреннее содержание которого отражает учебный материал одной дисциплины, можно определить, как метамодуль, то есть модуль, созданный на метауровне.

Выбор групп или единичных модулей зависит от выбранных целей, взаимосвязи содержания дисциплин и процессных требований образования. Так, дисциплины: «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Декоративный рисунок», «Декоративная живопись», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», «Пластическая анатомия»,

«Перспектива» могут быть объединены в единый модуль ввиду того, что освоение этих дисциплин формирует художественно-изобразительные компетенции, связанные с рисунком, живописью и скульптурой. Овладение этими компетенциями является научно-профессиональной базой для освоения узкопрофильных художественно-профессиональных дисциплин, таких как «Технология и материаловедение», «Технический рисунок», «Общая композиция», «Конструирование и художественное моделирование одежды», «Проектирование». Перечисленные дисциплины также могут быть соединены в один модуль, отвечающий за формирование готовности будущих художников-бакалавров к разработке и выполнению высокохудожественных изделий с художественной вышивкой.

Однако (и это не противоречит интегративно-модульной теории) и отдельная учебная дисциплина может составлять модуль, например, дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности в традиционном прикладном искусстве», которая раскрывает в своем содержании не только общенаучные основания методологии, теории и практики исследования, но и специфические подходы, методы, технологии изучения области традиционных художественных промыслов.

Данные примеры подтверждают практическую возможность проектирования преподавателями модулей в виде только интеграции содержания образования. Подобные группы дисциплин или отдельные дисциплины – модули можно назвать содержательными в противовес деятельностным модулям. Содержательные модули, отражающие соединение нескольких дисциплин или внутреннюю интеграцию учебного материала одной из них, могут быть применимы в обучении студентов. Так, знакомство студентов с учебной программой дисциплины разъясняет студентам значение дисциплины в освоении профессиональных компетенций, путь овладения знаниями и умениями; раскрывает дидактические возможности информационного обеспечения учебной дисциплины, знакомит с оценочным контролем на промежуточной и итоговой аттестации.

Используем выше представленный пример дисциплины-модуля в дальнейшем изучении проектирования модулей. Проектирование содержательного модуля, например, учебной дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности в области традиционных художественных промыслов» начинается, прежде всего, с создания программы дисциплины и учебной литературы. И программа, и учебная литература проектируются в логике изложения разделов и тем.

В этом случае модульными единицами (подмодулями) являются разделы учебной дисциплины, а модульными элементами – темы конкретного раздела. Так, модульными единицами являются пять разделов, среди них: раздел первый – «Методология научного исследования в области традиционного прикладного искусства», раздел второй – «Методы научного исследования в области традиционного прикладного искусства», раздел третий – «Теоретические основания научного исследования в традиционном

прикладном искусстве» и т.д. Примером модульного элемента, который соответствует теме конкретного раздела, является вторая тема третьего раздела (третьей модульной единицы) – «Структура научно-исследовательской деятельности в традиционном прикладном искусстве». В содержание этого проектируемого элемента входит изучение общих компонентов структуры научно-исследовательской деятельности: поиск научной информации об объекте исследования, выделение темы исследования в области традиционного прикладного искусства, определение аппарата исследования, составление плана научной работы, написание методики научного исследования, выполнение хода исследования и его корректировка, обработка теоретических и экспериментальных данных исследования в конкретном виде традиционных художественных промыслов.

В исследовании было определено, что проектирование информационно-познавательных модулей в соответствии с их спецификой и особыми характеристиками видов традиционного прикладного искусства подчинено определенной последовательности:

- устанавливается цель и задачи введения в учебный план той или иной дисциплины – модуля, что зависит от формирования конкретных видов профессиональной деятельности и компетенций, заявленных в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования «Традиционное прикладное искусство»;

- уточняются виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника вуза в соответствии со спецификой образовательного профиля (например, художественная вышивка) и реальной востребованностью на рынке профессионального труда;

- на основе этих данных и в соответствии с принципами модульного обучения и дидактическими принципами отбора содержания выстраивается логическая структура содержания модуля с модульными единицами и модульными элементами;

- разрабатывается учебная программа как часть содержательного модуля, то есть наполняются модульные элементы и модульные единицы учебной теоретической и практической информацией, а также указываются условия реализации программы учебной дисциплины (образовательные технологии, способ контролирования и оценки результатов освоения учебной дисциплины);

- разрабатывается учебная литература – учебники, учебные пособия, практикумы, словари и другие дидактические материалы (в том числе электронные), раскрывающие содержание обучения определенному модулю.

Примером информационно-познавательного модуля, спроектированного для обучения будущих художников-бакалавров области традиционных художественных промыслов, является модуль для теоретического обучения по дисциплине «Пластическая анатомия» по теме «Мышцы руки». Модуль был создан и внедрен в образовательный процесс преподавателем Высшей школы народных искусств (академии) А.Л.

Уткиным В логической последовательности информационно-познавательного модуля изложены следующие модульные единицы: тип занятия; перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения общекультурных и общепрофессиональных компетенций; структура последовательных действий для освоения теоретической информации по мышцам руки; собственно теоретическая информация разделенная на части – модульные элементы (двуглавая мышца плеча, плечевая мышца, клювовидно-плечевая мышца, трицепс (трехглавая мышца плеча), мышцы предплечья, группа мышц сгибателей, группа мышц разгибателей, плечелучевая мышца (длинный супинатор), внешняя форма руки, определяемая скелетом и мускулатурой); вопросы и задания по теме. Представленная в модуле информация теоретического назначения дополнена цветными иллюстрациями. Кроме этого содержание модуля демонстрирует и практическую профессиональную направленность обучения, а именно изображения внешней формы руки в различных ее положениях и движениях, что наглядно показывает влияние на это мышц и мускулатуры.

По сути, современный информационно-познавательный модуль по своим характеристикам приближается к деятельностному модулю. Происходит сближение двух условно утвержденных типов модулей в интегративно-модульной теории. Однако, пока в модульном обучении конкретным видам традиционного прикладного искусства деятельностные модули имеют явную тенденцию к усилению своего влияния на учебный процесс.

Деятельностные модули активнейшим образом с 70-х годов XX века внедрились в профессиональное образование [3, с. 25-26; 10, с. 98-99; 11, с. 58] в том числе в области традиционного прикладного искусства.

Так, М.В. Чураковой в исследовании интегративно-модульной системы формирования профессионального мастерства художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании разработаны несколько деятельностных модулей, отражающих практическое обучение студентов и одновременно иллюстрирующих каждую их трех стадий формирования профессионального мастерства [9]. Важно отметить, что в данном случае деятельностные модули ориентированы на организацию и выполнение профессиональной деятельности преподавателя, а не студента. Например, модуль практического обучения первой технологической стадии формирования профессионального мастерства «Изготовление кольца с кованой шинкой, расколотым кастом, под глухую закрепку круглого камня заданного размера» включает в себя: цель и задачи обучения; обязательные требования к освоению содержания; описание содержания практического задания, которое получено интеграцией шести тем учебной дисциплины «Материаловедение» и девяти тем учебной дисциплины «Технология изготовления ювелирных изделий»; перечисление этапов изготовления студентами кольца; подробные указания по использованию

методов, приемов, средств и форм обучения; раскрытие содержания упражнений в выполнении профессиональных приемов обучения и упражнений в выполнении технологических операций; описание хода практического обучения по теме с подробным представлением деятельности преподавателя и учебной работы студентов; указания об использовании самоконтроля обучающихся на этапах технологического процесса изготовления кольца; представление оценивания выполнения практической работы студентов посредством применения балльной системы.

Для проектирования деятельностных модулей хорошо зарекомендовал себя критериально-оценочный подход. В соответствии с ним разработаны два критерия: первый – отбора содержания, второй – технологической последовательности.

Показателями критерия отбора содержания являются: соответствие учебной информации современному уровню развития науки, технологии, возрастным особенностям; соответствие широте осваиваемого профиля (вида традиционного прикладного искусства); сложность профессиональной деятельности (художественно-технологических операций и действий); рациональность сочетания интегрированной и дифференцированной частей содержания модуля.

Научные основания и конкретные характеристики деятельностных модулей в подготовке художников по различным видам традиционного прикладного искусства спроектированы Д.Ю. Христюковой [8], М.В. Чураковой [10], А.Л. Уткиным [7] и другими преподавателями Высшей школы народных искусств (академии).

Так, для формирования профессионального мастерства в изготовлении ювелирных изделий в среднем профессиональном образовании М.В. Чураковой спроектированы маршрутно-операционные карты выполнения практических заданий, сопровождаемые подробными методиками их осуществления и дополненные дидактическими наглядными средствами обучения, демонстрирующими приспособления для гибки и правки металла, измерительные инструменты, резьбовые соединения, процесс изготовления трубки, проведение механизированного полирования и др. [10].

Созданные маршрутно-операционные карты нельзя назвать в полной мере деятельностными модулями, так как это не полностью готовые для самостоятельного выполнения единицы обучения, однако они частично выполняют функции модулей. Все они были внедрены в учебный процесс и способствовали повышению уровня освоения учебных и профессиональных умений в области рисунка, живописи, композиции, проектирования, исполнительского и профессионального мастерства.

Технологически процесс проектирования информационно-познавательных и деятельностных модулей можно разделить на следующие этапы: первый этап – макроуровневый отбор содержания; второй этап – построение модульных единиц; третий этап – нахождение и уточнение

модульных элементов. Особенностью макроуровневого отбора содержания является то, что он формирует структуру и объем модуля, для этого необходимо изучить внутридисциплинарные и междисциплинарные связи проектируемого модуля, которые позволят определить не только его актуальность, но и более точно отобрать содержание обучения. Специфика двух последующих этапов состоит в уровне распределения теоретического и практического содержания обучения, при этом на уровне модульных единиц содержание обучения и формируемые им знания и умения имеют более обобщенный, общий характер, чем на уровне модульных элементов.

Проведенные исследования показали, что для преподавателей проектирование модулей представляет собой сложный процесс, требующий высокого уровня самоорганизации, индивидуальной работы, больших временных затрат на подготовку модульных материалов. Возможны случаи неудачного подбора материала в рамках одного модуля.

Однако, оценивая «за» и «против» проектирования и использования дидактических модулей для обеспечения профессионального образования в области конкретных видов традиционного прикладного искусства необходимо отметить, что дидактические модули являются вполне приемлемыми в практике данного вида художественного образования ввиду их направленности на индивидуализацию обучения, возможности реализации внутримеждисциплинарных и междисциплинарных связей в содержании обучения, широкой применимости в теоретическом обучении, а также в условиях удаленного образования. Кроме этого модульное обучение хорошо согласующееся с поэтапным формированием умственных действий и рефлексивным методом обучения, способствует формированию самостоятельности в обучении и творчестве и тем самым неизбежно приводит к росту компетентности и преподавателя, и студентов.

Указанное выше, а также практикоориентированный характер профессионального образования в конкретных видах традиционного прикладного искусства позволяет предположить перспективным проектирование разноуровневых законченных и замкнутых информационно-познавательных (несколько дисциплин, одна дисциплина, тема дисциплины, занятие теоретического обучения) и деятельностных (выполнение практического занятия или темы практического задания) дидактических модулей.

Литература

1. Александрова Н.М. Профессиональная педагогика. Методология и теория обучения: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений и научно-педагогических работников профессионального образования / Н.М. Александрова. – Нижний Новгород: Волжский государственный инженерно-педагогический университет; Санкт-Петербург: Любавич, 2010. – 188 с.

2. Ведмич Л.В. Проектирование модульной технологии обучения учащихся с применением компьютера: монография / под научной редакцией Н.М. Александровой. – Санкт-Петербург: Ин-т проф.-техн. образования РАО, 2001. – 125 с.
3. Методологические основы системы модульного формирования содержания образовательных программ и совместимой с международной системой классификации учебных модулей. – URL: https://orensau.ru/ru/prochiedokumenty/doc_view/306 (дата обращения 19.05.2022).
4. Колесников Ю.В. Модуль / Ю.В. Колесников // Энциклопедия профессионального образования: в 3-х т. – Т. 2 / под редакцией С.Я. Батышева. – Москва: АПО, 1999. – С. 82.
5. Ломакин М.О. Содержание и методы преподавания декоративного рисунка в высшем профессиональном образовании / М.О. Ломакин // Научное мнение. – 2015. – № 9. – С. 165-171.
6. Маркова С.М. Теоретические основы проектирования образовательных систем в условиях многоуровневого непрерывного профессионального образования: диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук; специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Маркова Светлана Михайловна. – Санкт-Петербург, 2002. – 489 с.
7. Уткин А.Л. Пластическая анатомия: учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль «Лаковая миниатюрная живопись». – Часть I. / А.Л. Уткин – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. – 103 с.
8. Христюкова Д.Ю. Особенности содержания среднего профессионального образования в области художественного кружевоплетения рязанского региона: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук; специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Христюкова Дарья Юрьевна. – Санкт-Петербург 2017. – 220 с.
9. Чапаев Н.К. Педагогическая интеграция: методология, теория, технология: монография / Н.К. Чапаев. – 3-е изд., доп. и перераб. – Екатеринбург: Издательство Российского государственного профессионально-педагогического университета, 2019. – 372 с.
10. Чуракова М.В. Формирование профессионального мастерства будущих художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук; специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Чуракова Марина Владимировна. – Санкт-Петербург, 2018. – 237 с.
11. Юцявичене П. Теория и практика модульного обучения: монография / П. Юцявичене. – Каунас: Швиеса, 1989. – 272 с.

References

1. Aleksandrova N.M. Professional'naya pedagogika. Metodologiya i teoriya obucheniya: uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskikh uchebnykh zavedenij i nauchno-pedagogicheskikh rabotnikov professional'nogo obrazovaniya / N.M. Aleksandrova. – Nizhnij Novgorod: Volzhskij gosudarstvennyj inzhenerno-pedagogicheskij universitet; Sankt-Peterburg: Lyubavich, 2010. – 188 s.
2. Vedmich L.V. Proektirovanie modul'noj tekhnologii obucheniya uchashchihsya s primeneniem komp'yutera: monografiya / pod nauchnoj redakciej N.M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg: In-t prof.-tekhn. obrazovaniya RAO, 2001. – 125 s.
3. Metodologicheskie osnovy sistemy modul'nogo formirovaniya sodержaniya obrazovatel'nyh programm i sovместimoj s mezhdunarodnoj sistemoj klassifikacii uchebnyh modulej. – URL: https://orensau.ru/ru/prochiodokumenty/doc_view/306 (data obrashcheniya 19.05.2022).
4. Kolesnikov YU.V. Modul' / YU.V. Kolesnikov // Enciklopediya professional'nogo obrazovaniya: v 3-h t. – T. 2 / pod redakciej S.YA. Batysheva. – Moskva: APO, 1999. – S. 82.
5. Lomakin M.O. Soderzhanie i metody prepodavaniya dekorativnogo risunka v vysshem professional'nom obrazovanii / M.O. Lomakin // Nauchnoe mnenie. – 2015. – № 9. – S. 165-171.
6. Markova S.M. Teoreticheskie osnovy proektirovaniya obrazovatel'nyh sistem v usloviyah mnogourovnevnogo nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora pedagogicheskikh nauk; special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» / Markova Svetlana Mihajlovna. – Sankt-Peterburg, 2002. – 489 s.
7. Utkin A.L. Plasticheskaya anatomiya: uchebnik dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly, profil' «Lakovaya miniatyurnaya zhivopis'». – CHast' I. / A.L. Utkin – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2021. – 103 s.
8. Hristolyubova D.YU. Osobennosti sodержaniya srednego professional'nogo obrazovaniya v oblasti hudozhestvennogo kruzhevopleteniya ryazanskogo regiona: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk; special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» / Hristolyubova Dar'ya YUr'evna. – Sankt-Peterburg 2017. – 220 s.
9. CHapaev N.K. Pedagogicheskaya integraciya: metodologiya, teoriya, tekhnologiya: monografiya / N.K. CHapaev. – 3-e izd., dop. i pererab. – Ekaterinburg: Izdatel'stvo Rossijskogo gosudarstvennogo professional'no-pedagogicheskogo universiteta, 2019. – 372 s.
10. CHurakova M.V. Formirovanie professional'nogo masterstva budushchih hudozhnikov-yuvelirov v srednem professional'nom obrazovanii: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk;

special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» /
CHurakova Marina Vladimirovna. – Sankt-Peterburg, 2018. – 237 s.

11. Yucyavichene P. Teoriya i praktika modul'nogo obucheniya:
monografiya / P. YUcyavichene. – Kaunas: SHviesa, 1989. – 272 s.

Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства

Кашекова И.Э., доктор педагогических наук, профессор, член Московского союза художников, член Российского союза писателей, зам. директора по научно-методической работе Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 14, корп. 2, e-mail: kashekova@yandex.ru

Kashekova I.E., doctor of pedagogical sciences, professor, member of the Moscow union of artists, member of the Russian union of writers, deputy director for scientific and methodological work of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Dzhahalil str., corp. 2, e-mail: kashekova@yandex.ru

Комплементарно-семантический подход в образовании художников традиционного прикладного искусства Complementary semantic approach in the education of artists of traditional applied art

Аннотация. В статье рассматриваются возможности комплементарно-семантического подхода в среднем профессиональном и высшем образовании художников традиционного прикладного искусства. Раскрываются принципы, на которых реализуется комплементарно-семантический подход в образовании: взаимодополнения и взаимопересечения науки и искусства (идеи и образа); ресурсной тактики; междисциплинарной рекурсии; визуализации образа-знака; ассоциативных связей. Выявляются различия комплементарно-семантического подхода в общем, профессиональном (гуманитарном, техническом и т.д.) и профессиональном художественном образовании. Представлены примеры профессиональной направленности общеобразовательных дисциплин в образовании художников традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: подход в образовании, комплементарно-семантический подход, художники, традиционное прикладное искусство.

Abstract. The article discusses the possibilities of a complementary-semantic approach in the secondary and higher professional education of artists of traditional applied art. The principles on which the complementary-semantic approach in education is implemented are revealed: complementarity and mutual intersection of science and art (ideas and images); resource tactics; interdisciplinary recursion; visualization of the image-sign; association links. The differences in the complementary-semantic approach are revealed in general, professional (humanitarian, technical, etc.) and professional art education. The examples of the professional orientation of general education disciplines in the education of artists of traditional applied art are presented.

Keywords: approach in education, complementary-semantic approach, artists, traditional applied art.

Подходы в любой области знания и практической деятельности – в науке, технике, технологиях, политике, медицине, образовании и других сферах, определяют стратегии и программы их развития соответственно специфике актуальной культуры. В разные исторические периоды, в моменты значительных политических, мировоззренческих и социокультурных перемен, как правило, коренным образом меняются и подходы. Этот факт объясняется тем, что подход, являясь методологией и стратегией решения проблем, содержит совокупность идей, принципов, методов, соответствующих знаниям, технологическим возможностям, идеологии и вкусам эпохи.

В современном образовании разработано большое количество разнообразных подходов, предлагающих разные пути осуществления и развития педагогического процесса. В Базе данных результатов интеллектуальной деятельности (РИД) ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» приведено описание двадцати пяти наиболее распространенных подходов [5]. Среди них можно выделить наиболее востребованные в практике современного образования: аксиологический, деятельностный, личностно-ориентированный, системно-деятельностный, компетентностный.

Большое количество подходов в образовании обуславливает характер их взаимоотношений: от поддержки и взаимодополнения до конкуренции. Какие-то подходы хорошо работают при сочетании их элементов, другие – находятся в состоянии противостояния.

Значимость и востребованность подходов в образовании, также, как и в других областях определяется объективными фактами, которые формируют новые потребности общества в современном мире (рис. 1):

- приоритет информации;
- ускоренный научно-технический прогресс;
- проблемы экологии;
- практицизм и прагматизм.

Анализ и обобщение объективных фактов, формирующих новое культурное общество, позволил выявить позиции, которые необходимо учитывать в образовании современного человека (рис. 2). К ним относятся: 1) стремление к интеграции; 2) приоритет визуальной информации над вербальной; 3) трансформация и кодирование информации.

Третий фактор, по мнению У.Дж.Т. Митчелла, возвращает человечество (на новом уровне) к мифологическому сознанию и восприятию мира [8]. Известно, что мифологическому сознанию свойствен приоритет визуального способа передачи информации над вербальным. Возможно, именно с этим напрямую связано усиление роли знака и символа в современной коммуникации.

Рис. 1. Объективные факты, которые формируют новые потребности общества в современном мире

Рис. 2. Особенности современной культуры, которые необходимо учитывать в образовании современного человека

Разработанный нами комплементарно-семантический подход в образовании [4; 5] использует элементы культурологического, аксиологического, интегрированного, деятельностного, лично-ориентированного и синергетического подходов и является ответом на вызовы времени. Он позволяет скоординировать содержание и методы обучения, а также ослабить противоречия, возникшие между реалиями современного мира и образованием; между внутренним психологическим пространством современного молодого человека и внешним образовательным пространством.

Комплементарно-семантический подход включает два сформировавшихся в науке понятия: «комплементарность» и «семантика».

Понятие «комплементарный» трактуется как дополняющий, «вспомогательный», «действующий совместно»; как «взаимодействие, порождающее новый смысл» или «взаимное соответствие». В педагогике «комплементарность» рассматривается как способ деятельности в целостном образовательном процессе, при котором отношения взаимодополняющей противоположности свойственны всем его элементам [9].

Ученые-педагоги, рассматривавшие комплементарный подход в образовании, определяли его как совокупность принципов, которые реализуясь в стратегии обучения и воспитания, трактуются с точки зрения интеграционных процессов в образовании. По мнению И.В. Галковской, основной характеристикой комплементарного подхода является комплексная образовательная система, компоненты которой, хорошо соответствуя, взаимодополняют друг друга [3].

Семантический подход в современном мире применяется во многих областях науки и культуры. Он востребован для исследований в силу своего очевидного удобства в математике, филологии, культурологии, информатике, социологии, истории, психологии и др. В педагогике семантический подход помогает понять сущность и закономерности природы, физических явлений, исторических событий, социальных основ жизни людей [4].

Американский математик и логик Р. Монтегю, рассматривая семантику слова, образа, информации, отмечал, что она проявляется не столько для обозначения предметов и явлений, сколько в инструментальности т.е. «семантика» представляет собой механизм, помогающий создавать новые слова, образы; по-новому трактовать плоды ассоциативного мышления [11].

Таким образом, комплементарно-семантический подход включает два функциональных уровня, представленных понятиями «комплементарность» и «семантика» (рис. 3).

Комплементарность обеспечивает взаимосвязь и взаимодополнение компонентов образовательного процесса, а семантический уровень раскрывает знаковую сущность получаемой информации, давая возможность ее вариативной трактовки с различных ракурсов художественно-выразительного образа [4].

Рис. 3. Составляющие комплементарно-семантического подхода в образовании

Для образования важно, что комплементарно-семантический подход, опираясь на резервы ассоциативного мышления, облегчает «разворачивание» и обогащение визуальной информации новыми образами. Это качество определяет его эффективность в современном образовании, придавая особую значимость этому подходу, как в очных, так и в дистанционных формах обучения. «Педагогическому процессу, строящемуся на комплементарно-семантическом подходе свойственны: взаимодействие и взаимодополнение; оперирование знаками и символами; пространственное проектирование; рекурсивность наращивания нового знания; организующее значение ассоциативности и импровизации образов» [4, с. 44].

В профессиональном образовании включение в деятельность преподавателя и студента сильных сторон наиболее востребованных в практике педагогических подходов придает особую актуальность комплементарно-семантическому подходу, потому что:

- образовательный процесс проектируется исходя из закономерностей развития ценностного мира человека (аксиологический подход);
- в учебной и практической работе осваиваются и используются разнообразные способы деятельности (деятельностный подход);
- индивидуальные особенности личности обучающегося служат опорой и основанием его саморазвития (личностно-ориентированный подход);
- понимание открытости процесса образования, его нелинейного осмысления, актуализирует способность к самоорганизации (синергетический подход) и рекурсии [2];
- педагогические явления строятся как организованные взаимосвязи между множеством компонентов (системный подход);
- в содержание образования включается фундаментальный образовательный объект, что позволяет студентам приобрести навыки междисциплинарной деятельности (метапредметный подход).

Комплементарно-семантический подход в образовании реализуется на принципах: взаимодополнения и взаимопересечения науки и искусства (идеи

и образа); ресурсной тактики; междисциплинарной рекурсии; визуализации образа-знака; ассоциативных связей.

Построение образовательного процесса на **принципе взаимодополнения и взаимопересечения науки и искусства (идеи и образа)** способствует преодолению несоответствия между целостностью культуры и ее фрагментарным представлением в разных учебных дисциплинах; отчуждения молодежи от культурной традиции, отдаленности содержания общеобразовательных дисциплин от профессиональной направленности образования в колледже и вузе.

Базовым положением **ресурсной тактики** служит знание педагогом существующих ресурсов: способностей и мотивации студента; собственной квалификации и способностей; степени материальной оснащенности учебного процесса; временного диапазона; традиций культуры региона и т.д. Принцип ресурсности создаст условия для разработки тактики построения практико-ориентированной модели интегрированного учебного процесса, опираясь на сильные стороны группы студентов. Проведение ресурсного анализа будущего занятия, поможет педагогу заполнить пробелы в ресурсах, и даст импульс к формированию будущих возможностей и способностей.

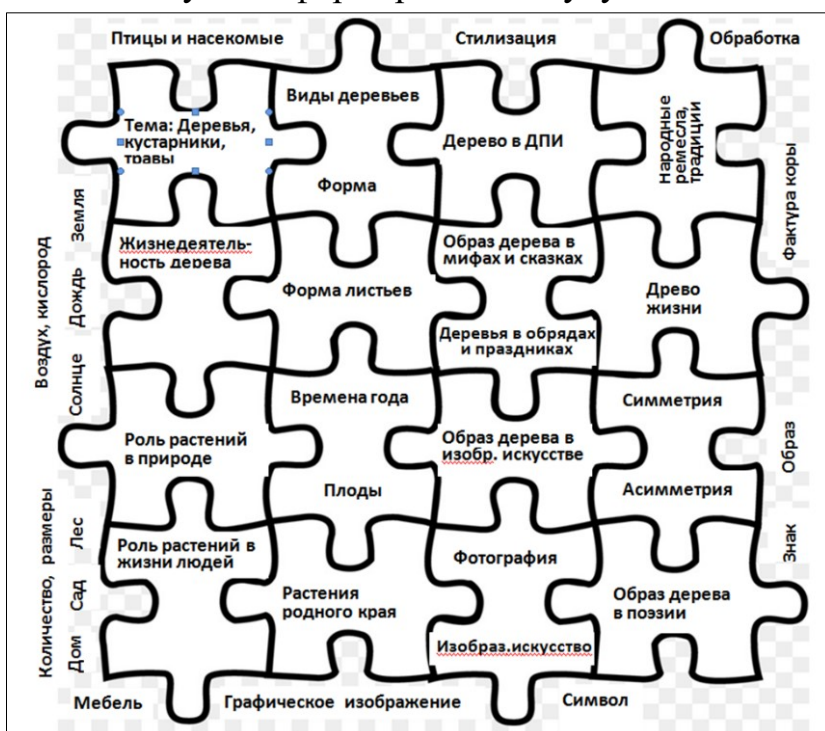

Рис. 4. Модель работы принципа рекурсии в образовательном процессе, построенном на комплементарно-семантическом подходе

Принцип междисциплинарной рекурсии основывается на том, что рекурсия, будучи стержневым понятием теории алгоритмов, формирует систему, способную, копировать саму себя, непрестанно расти и усложняться. Процесс роста происходит организованно внутри самого объекта или процесса благодаря постоянному взаимодействию подсистем. Если представить комплементарность в виде пазлов, которые,

соединяясь дополняют друг друга и создают нужную картинку, можно понять, как растёт и усложняется представление человека о предмете, явлении, событии, способе деятельности по мере получения новых знаний и навыков (рис. 4).

Таким образом, каждое новое знание и каждый новый способ деятельности становится ключом к следующему знанию, при этом наращивание происходит не линейно, в одном направлении, а пространственно. И здесь раскрываются новые возможности: каждое новое знание может дополняться «с разных сторон», т.е. рассматриваться с точки зрения разных наук и искусств; многократное наращивание новых «пазлов» может изменить исходную систему до неузнаваемости.

Визуализация образа-знака чрезвычайно важна для современного человека, а особенно для художника. Суть этого принципа базируется на мысли выдающегося российского философа, филолога-классика, эстетика, культуролога, мифолога, семиотика, математика А.Ф. Лосева: «...В “образе” нет ровно ничего такого, чего не было бы в “идее”, ... и достаточно только созерцания самого “образа”..., чтобы тем самым схватить уже и “идею”» [7]. Любая идея, хотя бы в общих чертах, может быть представлена в образной форме. Поскольку зрительный образ в современной культуре (в быту, в промышленности, в науке, в политике) играет определяющую роль, а визуальность стала нормой обыденной жизни, это положение звучит сегодня особенно актуально.

Оперирование образами свойственно для ассоциативного мышления или «мышления по аналогии» [6]. Педагог с помощью **ассоциативных связей** может акцентировать внимание студентов на значимых элементах, подчеркивать их в учебной информации.

Рассмотренные принципы организации учебного процесса обеспечивают связь наук и искусств в обучении и помогут преодолеть:

- несоответствие между целостностью культуры и ее фрагментарным представлением в разных учебных дисциплинах;
- отчуждение молодежи от культурных традиций, не развитость эмоционально-ценностного отношения к миру;
- несоразмерность объема информации и форм ее реализации возможностям обучающихся, отдаленности от жизни, будущей профессии и личного опыта студента.

Таким образом, построение образовательного процесса на принципах комплементарно-семантического подхода в школе, ссузе или вузе любого направления (при обучении и «физиков», и «лириков») предполагает введение понятия «образ» и методов искусства в преподавание каждой изучаемой студентами дисциплины [4]. Однако в образовательной организации художественного направления, особенно, связанной с областью традиционного прикладного искусства, с освоением художественных промыслов эта связь может рассматриваться как непрерывный процесс обогащения знаний и навыков между общеобразовательными и специальными дисциплинами (рис. 5). Искусство привносит в образование «нехудожественных» образовательных организаций когнитивные факторы (гибкость, оригинальность, способность к совершенствованию) [10], влияющие на мышление человека, на дивергентную продуктивность и

делающие процесс познания творческим. В художественных вузах ситуация меняется. Искусство априори оказывает влияние на студента при обучении профессиональным дисциплинам и помогает развивать качества, выделенные американским психологом Дж. П. Гилфордом, автором модели структуры интеллекта. Однако количество учебных часов и «значимость» общеобразовательных дисциплин в таком вузе значительно уступает дисциплинам профессиональной направленности, что снижает развитие кругозора и общего интеллекта обучающихся. Понимая это, преподаватели общеобразовательных дисциплин стремятся осуществлять профессиональную направленность в обучении студентов.

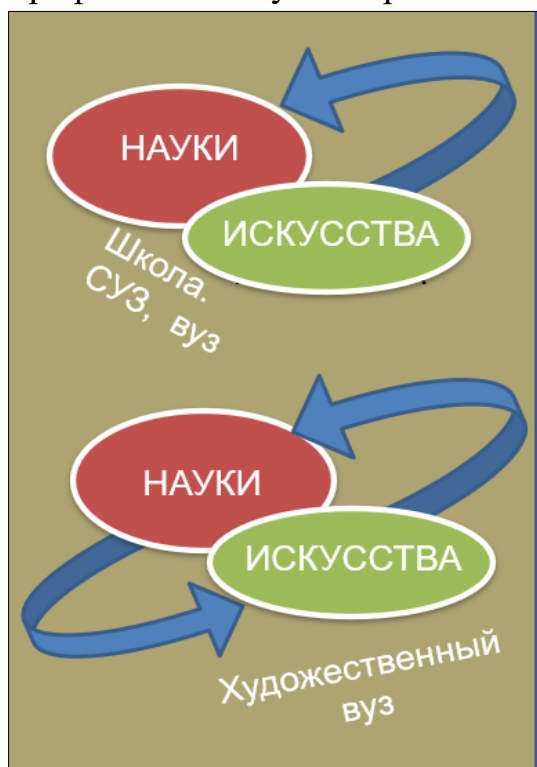

Рис. 5. Различие во взаимосвязи науки и искусства в учебном процессе школы – суза – вуза нехудожественной и художественной направленности

Намечая в самом общем виде возможности взаимосвязи общеобразовательных дисциплин с художественными в традиционном прикладном искусстве, отметим векторы, по которым может двигаться преподаватель:

Литература, русский язык. Языковые первоэлементы: композиция, тема, сюжет, содержание, мотив, ритм, интонация. Описание природы, архитектуры, костюмов, мебели, характеристики героев. Литературный образ. Анализ характера и осмысление поступков героя, раскрывающиеся через образы окружающих его вещей. Единство духовной и материальной культуры эпохи. Сюжеты мифов, былин и народных сказок. Художественные средства, которые авторы используют для эмоционального воздействия на читателя (сравнения, эпитеты, метафоры) можно соотносить с темами, сюжетами и

художественным языком живописи.

История. Исторические события, закономерности хода истории, исторические художественные стили, особенности этнических и национальных культур. Анализ характера и осмысление поступков героя, смысл подвига в историческом процессе. Единство духовной и материальной культуры эпохи. Монументы и памятники полководцам, общественным деятелям, героям. Символика монументов. Культурные коды. Знаки и символы в истории.

Естествознание. Законы природы, строение природных форм. Строение человека, животного, растений. Симметрия и асимметрия в природе. Биоритмы. Образы растений, птиц и животных в мифологических

представлениях древних, их обожествление и изображение. Ритм – одна из форм существования материи.

Свойства света и цвета в живописи, масса и сила тяжести в архитектуре и скульптуре. Отражение и преломление предметов в воде в живописи и графике.

И. Ньютон об аналогии цвета и музыки. И.В. Гете. Учение о цвете. Нильс Бор о языке и образах искусства. Образы физических явлений и их использование в передаче содержания произведения искусства. В. Кандинский о свойствах цветов.

Перспектива пространства, разнообразие ландшафта, природных явлений, общность и уникальность пейзажей одной географической полосы. Влияние природных условий на традиционный быт человека: жилье, одежду, орудия труда и предметы быта.

Образы Земли, рек, гор, морей. Мифологические представления древних и персонификация. Образы природы и природных явлений.

Образы этнического декоративно-прикладного искусства.

Математика. Красота математических решений. Часть и целое. Понятие симметрии. Математические расчеты в построении композиции картины, передаче перспективы и отражений, в скульптуре, архитектурном сооружении. Золотое сечение. Геометрические фигуры и геометрические тела. Мера и гармония. Ритмы. Масштаб. Образы традиционного прикладного искусства, построенные на симметрии-асимметрии, ритме, тождественности форм.

Образы архитектуры и их характер, переданный пропорциональными отношениями. Образ пространства в живописи и графике.

Интересный опыт представляют занятия по литературе и русскому языку в двух филиалах Высшей школы народных искусств (академии): Институте традиционных прикладных искусств (Москва) и Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи (Московская область, Федоскино).

В ИТПИ И.Э. Агапова, формируя профессиональную лексику у будущих художников традиционных художественных промыслов, вводит задания на ассоциативное восприятие, опираясь на субъективный опыт студентов [1]. Студенты выполняют задания, в которых требуется использование сравнения, метафор, эпитетов при описании природы, погодных условий, времен года, характера человека или животного. Таким образом, преподаватель формирует необходимые художнику качества: ассоциативное мышление, художественное восприятие и эмоционально-ценностное отношение к миру (рис. 6).

Рис. 6. Профессиональная направленность обучения русскому языку в ИТПИ (Москва). Преподаватель И.Э. Агапова

В своем педагогическом опыте И.Э. Агапова использует рассказы о художниках, теоретические разработки самих художников. Например, из теории о цвете В.В. Кандинского: «С внешней стороны черный цвет является наиболее беззвучной краской, на фоне которой всякая другая краска, даже наименее звучащая, звучит, поэтому и сильнее, и точнее» было выведено предположение о причине использования, в общем-то непопулярного в русском народном искусстве, черного цвета в жостовских и нижнетагильских подносах, в федоскинской, палехской, мстёрской лаковой миниатюрной живописи и др. промыслов в качестве фона: черный фон придает яркость и выразительность полихромной росписи.

В Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи М.В. Ермакова использует различные подходы к раскрытию понятия профессиональной направленности: через личность студента, процесс обучения, содержание дисциплин². Ее концептуальная позиция основана на том, что для становления художника федоскинской лаковой миниатюрной живописи в профессиональном образовании важно дать ему не только узкопрофессиональные знания, но и помочь включить эти знания в сферу его мировоззрения, которое невозможно без широкого культурного кругозора. Единство обеспечивается опорой на художественно-образную

² См. Ермакова М.В. Реализация принципа профессиональной направленности в подготовке художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 2.

выразительность языка литературы и декоративной живописи, на терминологический аппарат и на ценностные критерии восприятия. При изучении литературы особое внимание уделяется региональным традициям в тематике (сюжеты устного народного творчества и литературных произведений), в жанрах (портрет, сюжетная композиция, пейзаж, натюрморт) и в стилистике изображений.

Таким образом, комплементарно-семантический подход в образовании художников традиционного прикладного искусства позволяет за счет взаимосвязи и взаимодополнения науки и искусства, идеи и образа обеспечить профессиональную направленность занятий по общеобразовательным дисциплинам и понимание, что между научной и художественной деятельностью не существует явного противоречия. При построении учебного процесса на принципах комплементарно-семантического подхода наука и искусство способны дополнять друг друга. Процесс создания оригинального продукта в научной и в художественно-творческой деятельности проходит одинаковые этапы: наблюдение окружающего мира – возникновение идеи – поиск и сбор информации – анализ, собранных материалов – сравнение и обобщение – оценивание новизны, значимости, целесообразности для воплощения идеи – отбор материалов, которые соотносятся с идеей – интерпретация в соответствии с замыслом и создание нового продукта (рис. 7).

Рис. 7. Этапы создания оригинального продукта в научной и в художественно-творческой деятельности

Литература

1. Агапова И.Э. Формирование профессиональной лексики будущих художников традиционного прикладного искусства. // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 4. – С. 85-92. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-13.pdf (дата обращения: 16.05.2022).

2. Анисимов А.В. Информатика. Творчество. Рекурсия. – Киев: Наукова думка, 1988. – 224 с.
3. Галковская И.В. Дополнительность как ведущий принцип процесса становления комплементарных образовательных систем // Вестник ОГУ. – 2005. – № 4. Приложение: Гуманитарные науки. – С. 98-103.
4. Кашекова И.Э., Медкова Е.С., Пирязева Е.Н. Каждый предмет преподавать как искусство: комплементарно-семантический подход в образовании. Монография / И.Э. Кашекова, Е.С. Медкова, Е.Н. Пирязева. – Москва: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2021. – 330 с.
5. Классификация подходов в образовании. / И.Э. Кашекова, Е.С. Медкова, Е.Н. Пирязева. / РИДы Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020621252. – 2020.
6. Личутин А.В. Онтология рекурсивных структур: диссертация кандидата философских наук: 09.00.01 Онтология и теория познания / Личутин Артем Вячеславович. – Архангельск, 2006. – 207 с.
7. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – Москва: АСТ, 2021. – 448 с.
8. Митчелл У. Дж. Т. Иконология. Образ. Текст. Идеология. / Пер. В. Дрозд. – Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017. – 240 с.
9. Юзефовичус Т.А. Идея комплементарности в педагогике // Вестник МГОУ. Серия: Педагогика. – 2015. – № 2. – С. 39-46.
10. Guilford J.P. Three faces of intellect // American Psychologist. 1959. – № 14. – P. 469-479.
11. Montague R. The proper treatment of quantification in ordinary English // Approaches to Natural Language: Proceedings of the 1970 Stanford Workshop on Grammar and Semantics / Editors J. Hintikka, J. Moravcsik, and P. Suppes. – Dordrecht: Reidel. – 1973. – P. 221-242.

References

1. Agapova I.E. Formirovanie professional'noj leksiki budushchih hudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva. // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 4. – S. 85-92. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-13.pdf (data obrashcheniya: 16.05.2022).
2. Anisimov A.V. Informatika. Tvorchestvo. Rekursiya. – Kiev: Naukova dumka, 1988. – 224 s.
3. Galkovskaya I.V. Dopolnitel'nost' kak vedushchij princip processa stanovleniya komplementarnyh obrazovatel'nyh sistem // Vestnik OGU. – 2005. – № 4. Prilozhenie: Gumanitarnye nauki. – S. 98-103.
4. Kasheкова I.E., Medkova E.S., Piryazeva E.N. Kazhdyj predmet prepodavat' kak iskusstvo: komplementarno-semanticheskij podhod v obrazovanii. Monografiya / I.E. Kasheкова, E.S. Medkova, E.N. Piryazeva. – Moskva: FGBNU «IHOiK RAO», 2021. – 330 s.

5. Klassifikaciya podhodov v obrazovanii. / I.E. Kasheleva, E.S. Medkova, E.N. Piryazeva. / RIDy Svidetel'stvo o gosudarstvennoj registracii bazy dannyh № 2020621252. – 2020.
6. Lichutin A.V. Ontologiya rekursivnyh struktur: dissertatsiya kandidata filosofskih nauk: 09.00.01 Ontologiya i teoriya poznaniya / Lichutin Artem Vyacheslavovich. – Arhangel'sk, 2006. – 207 s.
7. Losev A.F. Dialektika mifa. – Moskva: AST, 2021. – 448 s.
8. Mitchell U. Dzh. T. Ikonologiya. Obraz. Tekst. Ideologiya. / Per. V. Drozd. – Ekaterinburg: Kabinetnyj uchenyj, 2017. – 240 s.
9. YUzefavichus T.A. Ideya komplementarnosti v pedagogike // Vestnik MGOU. Seriya: Pedagogika. – 2015. – № 2. – S. 39-46.
10. Guilford J.P. Three faces of intellect // American Psychologist. 1959. – № 14. – P. 469-479.
11. Montague R. The proper treatment of quantification in ordinary English // Approaches to Natural Language: Proceedings of the 1970 Stanford Workshop on Grammar and Semantics / Editors J. Hintikka, J. Moravcsik, and P. Suppes. – Dordrecht: Reidel. – 1973. – P. 221-242.

Кривозубова Ю.И., член Творческого союза художников России, аспирант III курса кафедры теории и методики профессионального образования Высшей школы народных искусств (академии), 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, дом 2, лит. А, e-mail: Yulia.Krivozubova@gmail.com

Krivozubova Y.I., 3st year postgraduate student of the department of theory and methodology of professional education, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboedov canal nab., 2A, member of the Creative union of artists of Russia, e-mail: Yulia.Krivozubova@gmail.com

**Развитие творческой деятельности студентов колледжа
в Высшей школе народных искусств (академии)
во время прохождения учебной практики на пленэре
Development of creative activity of college students
at the Higher school of folk arts (academy)
during the training practice in the open air**

Аннотация. В статье рассмотрены особенности учебной деятельности студентов в условиях пленэра. Приводятся факторы, раскрывающие влияние работы с натуры на открытом воздухе на развитие творческих способностей обучающихся. Проанализированный опыт освоения студентами во время практики новых графических и живописных техник позволяет говорить о сформировавшемся у них представлении о возможностях использования разнообразных выразительных средств для передачи художественного замысла. В статье отмечено, что во время практики на пленэре физиологическое, социально-коммуникативное, эмоциональное состояние студента способствует ощущению свободы, уверенности в себе, интересу к окружающему миру, что позитивно влияет на творческую деятельность и порождает такую способность к изображению окружающего мира, которую автор называет «раскованным рисованием».

Ключевые слова: учебная практика, пленэр, творческая деятельность, нестандартные условия, изобразительный прием, раскованное рисование.

Abstract. The article discusses the features of students' educational activities in the open-air environment. The factors revealing the influence of working from nature in the open air on the development of students' creative abilities are given. The analyzed experience of mastering new graphic and pictorial techniques by students during practice allows us to speak about the idea they have formed about the possibilities of using a variety of expressive means to convey an artistic idea. The article notes that during the practice in the open air, the physiological, socio-communicative, emotional state of the student contributes to a sense of freedom, self-confidence, interest in the surrounding world, which positively affects creative activity and generates such an ability to depict the surrounding world, which the author calls «uninhibited drawing».

Keywords: educational practice, open-air, creative activity, non-standard conditions, visual technique, uninhibited drawing.

Учебная практика на открытом воздухе – пленэр, является не только частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, но и значимым видом учебной деятельности будущего художника [14].

Понятие пленэр трактуется как:

- процесс живописного изображения с натуры, направленный на воспроизведение динамических изменений цвета, в условиях естественного освещения;

- природные условия (вне помещения) для работы художника [2].

Задачи практики отражают специфику профессиональной деятельности будущих художников традиционного прикладного искусства в умении:

- изображать и передавать состояние окружающей предметно-пространственной среды графическими и живописными изобразительными средствами;

- самостоятельно разрабатывать колористические решения для живописного изображения;

- выполнять наброски, зарисовки, эскизы с использованием различных графических средств и приемов.

Потребность в развитии образования, получившая отражение в стратегии развития Высшей школы народных искусств (академии), инициирует необходимость определения педагогических условий, способствующих повышению качества профессиональной подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов [9].

В этой связи актуальность приобретают исследования, ориентированные на разработку интерактивных методик и технологий формирования ключевых компетенций у будущих художников традиционных художественных промыслов. Теоретическую платформу исследования проблем преподавания дисциплин профессионального цикла [1; 8; 10; 11, с. 96-100; 13] необходимо дополнить исследованиями в области образования в традиционных прикладных искусствах. Изучение этой проблемы в контексте разработки содержания профессионального образования в колледже Института традиционного прикладного искусства и способов его освоения ведется с 2017 г.

Прежде всего, были разработаны педагогические условия эффективной подготовки художников к созданию оригинальных произведений в области традиционных художественных промыслов: интеграция учебной и профессиональной деятельности, естественные природная и коммуникативная среда, методы стимулирования и мотивации творческой деятельности, готовность к рефлексии.

В процессе исследования был определен педагогический потенциал пленэрной практики в формировании творческой активности художника: овладение навыком рисования элементов «живой природы», связанный с усвоением студентами особых приемов, техник и художественных материалов; развитие умения за ограниченный период времени передать в изображении изменения состояния природы; самостоятельный выбор мотива для изображения; понимание культурно-исторической ценности объекта архитектуры или природы.

Остановившись на определении понятия «творчества» как многогранной деятельности, направленной на самовыражение человека (Е.П. Ильин), уточним особенности организации творческой деятельности студентов [5]. Ученые, занимавшиеся проблемами развития творчества (Н.А. Бердяев, Д.Б. Богоявленская, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.Н. Дружинин, Л.В. Занков, А.А. Леонтьев, М.И. Махмутов, Е.С. Полат, Я.А. Пономарев, С.Л. Рубинштейн, А.И. Савенков, Т.И. Шамова и др.) выявляют значимость создания атмосферы творчества, создания проблемных ситуаций, моделирования педагогических форм и методов, направленных на формирование опыта социализации, развития нестандартного (креативного) мышления, пробуждение эмоционального восприятия, интереса к учебной деятельности у студентов.

Работа со студентами на пленэре позволила уточнить составляющие творческого процесса, вызывающие у студентов колледжа одновременно наибольшие трудности и интерес:

- выражение замысла будущего художественного произведения в материале;
- определение и использование художественных средств и материалов для создания художественного образа;
- возможность творческой самореализации средствами искусства [4].

В основе формирования мотивированного отношения обучающихся к учебной и творческой деятельности в период пленэрной практики лежит эмоциональная привлекательность замысла будущего произведения. Выполнение сложного, но интересного творческого задания сопровождается положительными эмоциями, чувством ожидания успеха [13, с. 233-235].

Во время учебной практики на пленэре студент может использовать по своему желанию разнообразные графические и живописные материалы и техники, которые позволяют выявить в графических зарисовках и живописных этюдах основные закономерности, свойственные природе и природным явлениям с позиции их восприятия, среди них: световоздушная среда; особенности освещения и состояния природы; фактурное разнообразие растительных форм; живописный колорит и светотеневая моделировка, получаемые путем применения новых цветовых сочетаний и графических приемов.

Учитывая мнение психологов и педагогов о том, что «прямое обучение творчеству невозможно» [7], необходимо ставить перед студентами задачи, опосредованно стимулирующие или препятствующие развитию творческой деятельности с учетом личностных (характер, темперамент, способности, кругозор, уверенность в себе и т.д.) и ситуативных (лимит времени, состояние свободы или подавленности, уровень мотивации, самостоятельность или жесткая установка на способы решения проблемы и т.д.) [7]. Анализ особенностей рисования на открытом воздухе позволил определить эти учебные задачи:

- овладение навыком рисования элементов «живой природы», связанной с освоением обучающимися особых приемов, техник и художественных материалов;
- развитие умения за ограниченный период времени передать в изображении изменения состояния природы;
- самостоятельный выбор мотива для изображения;
- понимание культурно-исторической ценности объекта архитектуры, уголка природы;
- планирование своей деятельности: от замысла к художественному образу.

Решение перечисленных учебных задач способствует формированию профессиональных навыков, необходимых художнику, развитию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и культурным ценностям. Так как, владея различными техниками и приемами, можно выбрать наиболее эффективные способы для решения художественного замысла. Для передачи в короткий период состояния природы необходимо мгновенно выбрать подходящую технику и художественные приемы, причем выбор должен быть сделан самостоятельно. Понимание культурно-исторической ценности объекта архитектуры или уголка природы обеспечит неравнодушное, эстетическое отношение к изображаемому объекту. Умение планировать свою деятельность на всех этапах работы: от замысла до высшей точки искусства – художественного образа, становится базой для формирования творческого отношения обучающихся к собственной художественно-творческой деятельности.

Овладение навыком рисования элементов «живой природы». Изображение природы и ее элементов требует чувственного восприятия окружающего мира, что подтверждается мировым художественным опытом. Возможно, поэтому изображение пейзажа в условиях пленэра достаточно сложная учебная задача для студентов, т.к. любая ситуация в природе (ливень, гроза, рассвет, оттепель и т.д.) требует применения адекватных художественных средств, позволяющих передать эмоциональное состояние природы в целом. Так, для передачи ветреного состояния природы в рисунке или этюде необходимо применять свободный, «подвижный» штрих или мазок; для передачи различных фактур, характеров и пластики растительных форм в рисунке требуется использовать «живую» линию, выполняемую с

разным нажимом – острием или плоскостью карандаша, кистью, пером, маркером, линером [6].

Работа на пленэре позволяет студентам экспериментировать с цветом, обновлять свою живописную палитру, формировать разнообразные оттенки одного цвета для передачи в рисунке или живописи естественного освещения, времени года или суток, состояния природы. Богатство и многообразие природных форм располагает к использованию в набросках и зарисовках разных графических средств, новых графических материалов и приемов. Например, рисование по цветному и тонированному фону, использование бумаги разной плотности и фактуры, рисование маркерами на спиртовой и водной основе, рисование линерами, тушью и пером, кистью по сухой и мокрой бумаге, рисование сухой и масляной пастелью, соусом; смешение техник: одновременное использование «несочетаемых» материалов. Таким образом, работа на пленэре постоянно ставит студентов в ситуацию выбора, а выбор всегда связан с творчеством.

Развитие умения за ограниченный период времени передать в изображении изменения состояния природы. Работа на открытом воздухе в изменчивых погодных условиях актуализирует потребность в умении за ограниченный промежуток времени передавать в изображениях краткосрочные природные состояния. При выполнении этюдов и набросков за небольшое время студенты учатся выявлять в натуре и, обобщенно изображая пейзажные мотивы, создавать художественный образ.

Самостоятельный выбор мотива для изображения стимулирует развитие композиционного мышления у студентов. Личностное включение обучающихся в необходимость выбора оригинального сюжета и мотива произведения позволяет студентам по-новому воспринимать окружающую действительность – как источник вдохновения и личностного интереса. В условиях учебной практики у студентов рождается замысел художественного произведения, который требует поиска композиционного решения изображения. Для этого необходимо научиться видеть красоту окружающего мира, интерпретировать действительность, выявлять предмет художественного интереса. Выбирая мотивы для живописного и графического изображения, студенты учатся видеть многообразие форм, ритмов, фактур, колорита окружающего мира. Таким образом, они ощущают себя не только полноценными участниками учебного процесса, но художниками – реализуют важнейшую личностную потребность в самовыражении [12].

Знакомство с культурно-историческим наследием во время прохождения практики инициирует осознание студентами себя как гражданина, части культурного сообщества. Происходит осмысление ценностей природного и культурного наследия России. Многие студенты отмечают новизну переживаемых ими патриотических чувств, гордости за красоту родной земли, ее архитектуры и истории. Исследование показало, что 54,5% студентов впервые во время пленэра эмоционально-ценностно

восприняли разнообразие и красоту русской природы, памятников зодчества (табл. 1). При этом 91% пережили чувство вдохновения, желание передать в этюде (рисунке, эскизе) свое восприятие природы и вписанных в нее построек. Результаты анкетирования, проведенного руководителем практики,³ позволили сделать вывод об эмоциональном восприятии студентами окружающей среды на пленэре, подтвердив тем самым влияние обучения на практике на формирование понимания студентами культурно-исторической ценности объектов архитектуры, природы родного края. В анкетировании приняло участие одиннадцать студентов второго курса среднего профессионального образования, обучающихся по видам: художественная вышивка, художественный металл (ювелирное искусство), художественная роспись.

Таблица 1.

Эмоционально-ценностное восприятие окружающего мира
в процессе учебной практики на пленэре

Объекты наблюдения и восприятия	<i>Чувства, впервые возникшие при общении с природным и культурно-историческим наследием (%)</i>			
	Удивление от открытия нового объекта, нового ощущения	Радость, восторг, ощущение кратковременности текущего момента	Благодарность, гордость за разнообразие и красоту своей страны	Вдохновение, желание передать эти чувства в этюде, рисунке, эскизе
Природные объекты	54.5	82	54,5	82
Садово-парковая зона	64	82	64	91
Архитектурные памятники (соборы, монастыри, дворцы)	73	82	64	82
Гармония природы и архитектурных объектов	73	82	64	91

Выбирая фрагмент пейзажа – объект для будущей работы, через детали (отдельно стоящее дерево, обрыв реки, березовая рощица и т.д.), особенности освещения, студенты впервые оценили уникальность каждого природного уголка и неповторимость текущего момента.

Планирование своей деятельности: от замысла к художественному образу включает:

- возникновение оригинальной идеи;
- выбор художественных средств;

³ Практику проводила автор статьи, Кривокубова Ю.И.

- реализация идеи в художественном материале в установленный срок.

Для воплощения идеи в материале студенту первого курса колледжа необходимо освоить техники пространственного изображения растительных элементов с натуры с последующей декоративной интерпретацией натуральных изображений. Учебные задачи включают передачу в изображении особенностей освещения на открытом воздухе, своеобразия пропорции и пластики различных пород деревьев.

Студенты второго курса колледжа на практике создают графические и живописные изображения ландшафтного и городского пейзажа. Они изучают особенности передачи в изображении различных состояний погоды, времени суток. В ходе пленэрной практики обучающиеся выполняют задания на обновление живописной палитры, поиск нового колорита вместо привычно используемых цветовых смесей и сочетаний для формирования разнообразных оттенков одного цвета и передачи в живописи естественного освещения, времени суток, состояния природы.

Разнообразие применяемых художественных средств, техник и приемов мотивирует развитие творческой деятельности студентов. Выполняя разнообразные задания, решая художественные задачи, студенты получают ценный опыт интерпретации объектов и природных явлений в художественной форме. У них формируются представления о новой для них эстетике разнообразных изобразительных техник, в которых преувеличение цветовых и тональных контрастов с использованием в рисунках и этюдах «подвижных», разнообразных штрихов и мазков, новых цветовых сочетаний и живописных колоритов получает неожиданную и оригинальную трактовку. Такой подход к процессу изображения был определен нами как «раскованное рисование».

Под «раскованным рисованием» понимается рисование с применением разнообразных художественных приемов, включая смешение техник, с целью достижения в изображении большей эмоциональной выразительности. Благодаря направленности на свободу выбора раскованное рисование усиливает потенциал пленэра в развитии творческой деятельности студентов:

- односеансные рисунки и зарисовки, выполненные за ограниченный заданием промежуток времени, как правило, отличаются выразительностью, остротой композиционного решения, неординарностью сочетаний используемых выразительных средств, т.е. творческой оригинальностью;
- на продуктивность учебной и творческой деятельности студентов оказывают положительное влияние условия свободы выбора, создающие самоощущение студента как человека, физиологически раскрепощенного, социально оберегаемого, созерцающего и духовно переживающего прекрасное.

Понятие «раскованное рисование» приобретает значимость для сферы профессионального образования в области традиционных художественных

промыслов (рис.1, 2, 3, 4, 5), т.к., по оценке студентов, данной в ходе беседы, сопровождается самоощущением свободы, защищенности, эмоциональным подъемом, духовным переживанием прекрасного и влияет на физиологическое и психологическое состояние обучающегося.

Рис. 1. Учебная работа Рослова Д., 2 курс СПО. Бумага/акварель/тушь/перо, 2021 г.

Рис. 2-3. Учебная работа Рослова Д., 2 курс СПО. Бумага/мягкий карандаш, 2021 г.

Рис. 4. Учебная работа Белокурова Т., 2 курс СПО. Бумага/тушь/перо/кисть, 2020 г.

Рис. 5. Учебная работа Белокурова Т., 2 курс СПО. Бумага/акварель, 2020 г.

Условия организации учебного процесса пленэра оказали позитивное влияние на повышение эффективности учебной и творческой деятельности студентов (табл. 2), что подтвердилось:

- ответственным отношением студентов к выполнению задания в срок;
- готовностью студентов учиться на своих ошибках;
- усилением мотивированности, позитивного отношения к учению;
- развитием самостоятельности, инициативности в учении и профессиональной самоидентификации студентов.

Таблица 2.

Эффективность учебного процесса на пленэре в развитии творческой деятельности студентов

Факторы, влияющие на эффективность учебного процесса на пленэре	Констатирующий эксперимент %	Формирующий эксперимент %
Ответственное отношение к выполнению задания в определенный срок	50	80
Готовность учиться на своих ошибках	50	75
Позитивное отношение к обучению, мотивация	55	85
Самостоятельность	40	80
Инициативность	55	70
Самоидентификация	45	80

В условиях практики применение метода «раскованного рисования» формирует у студентов новое понимание процесса учения. В отличие от методики выполнения многосеансного учебного задания в аудитории, работа на пленэре не требует корректировки, а ошибка может быть исправлена в следующем рисунке. Признавая ошибки неотъемлемой частью учебной деятельности, студенты охотно отрабатывают новые приемы рисования. Осознание возможности выполнения неудачного рисунка, необходимость его исправить или перейти к следующему, быстрое принятие решений являются своеобразным тренингом, который раскрепощает творческий потенциал обучающихся (рис.6, 7, 8, 9).

В условиях самостоятельного выбора мотива для изображения (в соответствии с учебным заданием) развивается образное, композиционное мышление у студентов [15]. Инициированная педагогом образовательная ситуация стимулирует личностное включение обучающихся, окружающая действительность воспринимается ими как источник вдохновения [17].

Рис. 6. Учебная работа Харламовой Л.,
2 курс СПО. Бумага/масляная пастель,
2021 г.

Рис. 7. Учебная работа Петкова Д.,
2 курс СПО. Бумага/
карандаш/акварель/водный маркер, 2021 г.

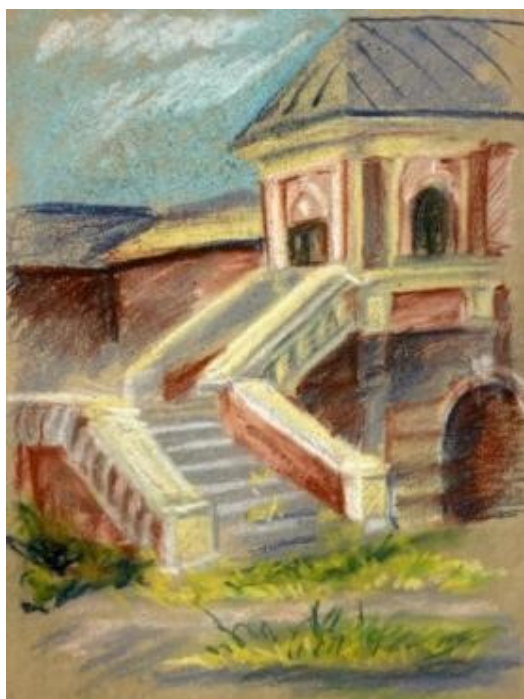

Рис. 8. Учебная работа Дровышевой В.,
2 курс СПО. Тонированная
бумага/пастель, 2021 г.

Рис. 9. Учебная работа Петкова Д.
2 курс СПО. Бумага/ карандаш/
спиртовой маркер, 2021 г.

Педагогические условия, созданные во время проведения пленэрной практики, стимулирующие «раскованное рисование», позволяют студентам

осуществлять поиск композиционного решения изображения как этап работы над осуществлением замысла художественного произведения; научиться наблюдать и замечать красоту окружающего мира, интерпретировать реальную действительность, выявлять предмет художественного интереса. Педагогический эксперимент подтвердил, что условия работы на пленэре с использованием метода «раскованное рисование» выступает фактором развития успешной мотивированной художественно-творческой деятельности студентов колледжа.

Литература

1. Александрова Н.М. Интеграция и дифференциация в разработке теории профессионального образования в области традиционных художественных промыслов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021 – № 3 – С. 116-125. – URL: <https://www.dpio.ru> (дата обращения: 15.01.2022).
2. Большая советская энциклопедия: в 30 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – Москва: Советская Энциклопедия, 1969-1978.
3. Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А. Дорожная карта написания научной статьи в сетевое научное издание «Традиционное прикладное искусство и образование» // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022 – № 1. – С. 19-36. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-07.pdf (дата обращения: 07.04.2022).
4. Васильева Е.И. Особенности обучения живописи будущих художников традиционного прикладного искусства: монография / Е.И. Васильева. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2009. – 162 с.
5. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 434 с.
6. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник для вузов. – Москва: Академический Проект, 2009. – 853 с. + 112 с. цв. вкл.
7. Лобашев В.Д. Элементы творческой деятельности в технологическом образовании студентов. / В.Д. Лобашев, А.А. Талых, Ф.Н. Зименков // Педагогика и психология образования. – 2016. – № 4. – С. 59-65.
8. Максимович В.Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019 – № 3. – С. 7-14. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (дата обращения: 15.10.2021).
9. Максимович В.Ф., Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А. Основные направления стратегического развития Высшей школы народных искусств (академии) – 2030 // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021 – № 4. – С. 40-74. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (дата обращения: 06.02.2022).
10. Методология профессионального образования: учебное пособие / А.Н. Ходусов. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 351 с.

11. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – Москва: СИН-ТЕГ, 2007. – 668 с.
12. Педагогика индивидуальности: учебник и практикум для вузов / О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк. – 2-е изд., доп. – Москва: Юрайт, 2021. – 410 с.
13. Профессиональная педагогика: Учебник. / Под ред. Батышева С.Я., Новикова А.М. – Издание 3-е изд., перераб. – Москва: Ассоциация «Профессиональное образование», 2010. – 456 с.
14. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.05.02. Живопись (уровень специалитета). Приказ Министерства образования и науки РФ № 10 от 09.01.2017. – Москва, 2017. – 65 с.
15. Федотова О.В. Насмотренность как одно из условий создания творческого образа в профессиональном образовании традиционных художественных промыслов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021 – № 3. – С. 82-91. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-16.pdf (дата обращения: 20.11.2021).
16. Шаповалова И.А. Психолого-педагогическая поддержка развития интерпретационной деятельности студентов института традиционного прикладного искусства // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 2. – С. 79-89. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-10.pdf (дата обращения: 15.10.2021).

References

1. Aleksandrova N.M. Integraciya i differenciaciya v razrabotke teorii professional'nogo obrazovaniya v oblasti tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021 – № 3 – С. 116-125. – URL: <https://www.dpio.ru> (data obrashcheniya: 15.01.2022).
2. Bol'shaya sovetskaya enciklopediya: v 30 t. / Gl. red. A.M. Prohorov. – 3-e izd. – Moskva: Sovetskaya Enciklopediya, 1969-1978.
3. Vanyushkina L.M., Tihomirov S.A. Dorozhnaya karta napisaniya nauchnoj stat'i v setevoe nauchnoe izdanie «Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie» // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022 – № 1. – С. 19-36. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-07.pdf (data obrashcheniya: 07.04.2022).
4. Vasil'eva E.I. Osobennosti obucheniya zhivopisi budushchih hudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: monografiya / E.I. Vasil'eva. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2009. – 162 s.
5. Il'in E.P. Psihologiya tvorchestva, kreativnosti, odarennosti. – Sankt-Peterburg: Piter, 2009. – 434 s.
6. Kasheкова I.E. Izobrazitel'noe iskusstvo: Uchebnik dlya vuzov. – Moskva: Akademicheskij Proekt, 2009. – 853 s. + 112 s. cv. vkl.

7. Lobashev V.D, Elementy tvorcheskoy deyatel'nosti v tekhnologicheskoy obrazovanii studentov. / V.D. Lobashev, A.A. Talyh, F.N. Zimenkov // Pedagogika i psihologiya obrazovaniya. – 2016. – № 4. – S. 59-65.
8. Maksimovich V.F. Tradicionnye hudozhestvennye promysly i obrazovanie: osnovnye problemy i puti ih resheniya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019 – № 3. – S. 7-14. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (data obrashcheniya: 15.10.2021).
9. Maksimovich V.F., Vanyushkina L.M., Tihomirov S.A. Osnovnye napravleniya strategicheskogo razvitiya Vysshej shkoly narodnyh iskusstv (akademii) – 2030 // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021 – № 4. – S. 40-74. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (data obrashcheniya: 06.02.2022).
10. Metodologiya professional'nogo obrazovaniya: uchebnoe posobie / A.N. Hodusov. – Moskva: INFRA-M, 2020. – 351 s.
11. Novikov A.M., Novikov D.A. Metodologiya. – Moskva: SIN-TEG, 2007. – 668 s.
12. Pedagogika individual'nosti: uchebnik i praktikum dlya vuzov / O.S. Grebenyuk, T.B. Grebenyuk. – 2-e izd., dop. – Moskva: YUrajt, 2021. – 410 s.
13. Professional'naya pedagogika: Uchebnik. / Pod red. Batysheva S.YA., Novikova A.M. – Izdanie 3-e izd., pererab. – Moskva: Associaciya «Professional'noe obrazovanie», 2010. – 456 c.
14. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart vysshego obrazovaniya po special'nosti 54.05.02. ZHivopis' (uroven' specialiteta). Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF № 10 ot 09.01.2017. – Moskva, 2017. – 65 s.
15. Fedotova O.V. Nasmotrennost' kak odno iz uslovij sozdaniya tvorcheskogo obraza v professional'nom obrazovanii tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021 – № 3. – S. 82-91. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-16.pdf (data obrashcheniya: 20.11.2021).
16. SHapovalova I.A. Psihologo-pedagogicheskaya podderzhka razvitiya interpretacionnoj deyatel'nosti studentov instituta tradicionnogo prikladnogo iskusstva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 2. – S. 79-89. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-10.pdf (data obrashcheniya: 15.10.2021).

Лебедев С.В., доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: servicleb@list.ru

Lebedev S.V., doctor of Philosophy, associate professor, head of the department of philosophy, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: servicleb@list.ru

Основные проблемы развития «мягкой силы» России и особенности профессионального образования будущих художников в области традиционного прикладного искусства. Часть первая.

The main problems of the development of «soft power» in Russia and the features of professional education of future artists in the field of traditional applied art. Part one.

Аннотация. В статье рассматривается понятие «мягкой силы» как внешнеполитического направления в политике современных государств. Показано, что феномен «мягкой силы» существовал с древнейших времен, но только в конце XX века приобрел научное определение. Уточнено содержание понятия «мягкой силы» на примере концепций Дж. Ная (автора самого термина), а также теории «культурной гегемонии» А. Грамши, приведены примеры успешного применения страной «мягкой силы» в виде культурной политики Аргентины. Показаны основные инструменты «мягкой силы» государства, используемые при ее реализации, а также специфике ее использования. Подчеркивается, что Россия далеко не в полной мере применяет свою «мягкую силу» и показаны причины этого. Среди главных причин указывается то, что «мягкая сила» страны определяется в значительной степени системой образования. Автор в данной статье выделяет проблемы профессионального образования будущих художников в области русского традиционного искусства как одного из важнейших элементов «мягкой силы» России.

Ключевые слова: мягкая сила, культурная гегемония, пропаганда, рейтинг применения мягкой силы, информация, коммуникация, культура, сотрудничество, влияние, профессиональное образование как инструмент мягкой силы.

Abstract. The article examines the «soft power» concept as a foreign policy direction in the modern states' politics. The author asserts that the «soft power» phenomenon has existed since ancient times, but acquired a clear definition at the late-20th century only. The «soft power» concept is clarified by the example of the J. Naya's concepts (the term author), as well as the A. Gramsci's «cultural hegemony» theory. There are examples of the country's successful use of «soft

power» in the Argentina's cultural policy form. The main tools of the state «soft power», used in its implementation, as well as the specifics of its application, are shown. The author emphasizes that Russia does not fully use its «soft power», and the reasons are indicated. Among the main reasons, it is indicated that the country's «soft power» is largely determined by the education system. The author in this article highlights the problems of professional education of future artists in the field of Russian traditional art as one of the most important elements of the «soft power» of Russia.

Keywords: soft power, cultural hegemony, propaganda, soft power use rating, information, communications, culture, cooperation, influence, professional education as a soft power tool.

Введение

Понятие «мягкой силы» (англ. «soft power») прочно вошло в широкое научное употребление. Еще более часто это понятие используют политические деятели.

В России понятие «мягкая сила» употребил президент В.В. Путин. В 2012 году в своей предвыборной статье «Россия и меняющийся мир», Президент дал определение мягкой силе, охарактеризовав ее как «комплекс инструментов и методов достижения внешнеполитических целей без применения оружия, ... за счет информационных и других рычагов воздействия» [23].

В 2012 году Президент В.В. Путин призвал российскую дипломатию активнее использовать в своей работе мягкую силу. Это означает «продвижение своих интересов и подходов путем убеждения и привлечения симпатий к своей стране, основываясь на ее достижениях не только в материальной, но и в духовной культуре и интеллектуальной сфере». В.В. Путин отметил, что «образ России за рубежом формируется не нами, поэтому он часто искажен и не отражает ни реальную ситуацию в нашей стране, ни ее вклад в мировую цивилизацию, науку, культуру, ... позиция нашей страны в международных делах сейчас освещается ... однобоко» [24].

В 2013 году понятие «мягкая сила» была официально включено в новую Концепцию внешней политики Российской Федерации. В документе мягкая сила рассматривается как «комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные классической дипломатии методы и технологии» [14].

Начиная с этого времени, российским руководством был создан ряд институтов, задачей которых стало комплексное использование инструментов мягкой силы во внешней политике – агентство «Россотрудничество», Фонд «Русский мир», Фонд поддержки развития публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, а также ряд интеллектуальных центров и экспертных площадок. Созданы информационные каналы, такие как телеканал RT, МИА «Россия сегодня», информационная мультимедийная

служба «Спутник», которые в качестве инструментов мягкой силы призваны представлять миру альтернативную точку зрения на международные события, которая соответствует внешнеполитическим интересам России [1, с. 18].

Однако нельзя сказать, что за последовавшее десятилетие отечественные общественные науки далеко продвинулись в исследовании мягкой силы. Причины этого многообразны. Изучению этих причин посвящены многочисленные научные работы отечественных ученых. Тем не менее, говорить о четко сформулированной теории мягкой силы преждевременно.

В данной статье применены исторический, сравнительный, формально-логический и содержательно-логические методы. Использование исторического метода позволяет изучить мягкую силу в ее исторических видах в прежние исторические эпохи и в разных странах. Сравнительный метод исследования означает сопоставление различных объектов (явлений, идей, и т. п.), выделение в них общего, на основании чего проводится классификация и типология рассматриваемого явления. Применение формально-логического метода позволяет проводить исследование теоретико-методологических оснований мягкой силы в различных аспектах. Содержательно-логический метод используется для привлечения к анализу мягкой силы с позиций понятийного инструментария социальной философии.

Вторая часть статьи будет посвящена особенностям применения в качестве мягкой силы России русских традиционных художественных промыслов и особенности профессионального образования будущих художников традиционного прикладного искусства.

Определение понятия «мягкая сила»

Перевод английского слова power как «сила» не достаточен. Это слово можно также перевести, как «власть», «мощь», «влияние», «держава», «подчинение других». Автор данного термина – американский социолог и политолог Джозеф Най (Joseph Nye) (род. 1937) рассматривал soft power как разновидность власти. По словам Дж. Ная, power – это способность менять поведение других для получения того, что вы желаете [11]. Это, уточняет Дж. Най, «возможность делать что-либо и контролировать других, или принуждать их делать то, что без принуждения они бы не сделали» [8]. Основных способов для этого имеется три: принуждение, плата и притягательность [10]. Дж. Най отмечал, что в информационный век власть, основанная на принуждении, постепенно отходит на задний план, уступая место силе привлекательности [1, с. 18].

Дж. Най не является кабинетным теоретиком, напротив, он имеет значительный опыт практической политической деятельности, занимая высокие государственные посты и непосредственно влияя на политику страны в 1970-90-х гг. Эти должности Дж. Най совмещал с преподавательской и научной деятельностью в Гарварде и ряде других

западных университетов. На основании практического опыта и теоретических знаний представления о культурном влиянии в деле распространения американского руководства ученый изложил в вышедшей в 1990 году книге «Bound to Lead: The Changing Nature of American Power» («Обязанный лидировать: Меняющийся характер американской власти»). В данной книге Дж. Най впервые ввел в научный оборот понятие «мягкой силы».

Книга ученого вышла в тот период, когда вслед за падением Берлинской стены рухнула социалистическая система в Европе и началась предсмертная агония СССР. В этих событиях огромную роль сыграла привлекательность западной системы ценностей и образа жизни. По популярному в Восточной Европе в 1989 году выражению, Микки Маус победил Карла Маркса.

В 2004 году Дж. Най издал книгу «Soft Power. The Means to Success in World Politics» («Мягкая сила. Средства достижения успеха в мировой политике»). В ней автор привел такое интересное суждение: «Если Наполеон, распространявший идеи Французской революции, был обязан полагаться на штыки, то ныне, в случае с Америкой, жители Мюнхена, равно как и москвичи, сами стремятся к результатам, достигаемым лидером прогресса» [29, с. 87]. Под лидером прогресса имеются в виду США.

Многие страны не жалеют средств для пропаганды своей культуры за рубежом. Так, по уровню расходов на финансирование международных культурных программ на первом месте в мире стоит Франция. Каждый гражданин Франции (включая стариков и младенцев), расходует в виде налогов на пропаганду французской культуры за рубежом 17 долларов в год! Это в четыре раза больше, чем у занимающей второе место Канады. Третье и четвертое места занимают Великобритания и Швеция [3, с. 47]. Не менее показательным, что в ежегодном официальном отчете федерального правительства Германии отмечается, что теперь «внешняя политика в области образования и культуры является несущей опорой немецкой внешней политики» [15, с. 31].

«Мягкая сила» каждой страны основывается преимущественно на трех ресурсах: культуре (особенно на ее наиболее привлекательных аспектах), политических идеалах и ценностях, эффективности внешней политики.

О.Г. Леонова считает мягкую силу инструментом скрытого управления международными процессами. Такое управление, по словам исследователя, имеет свои особенности. Во-первых, влияние субъекта управления в силу его привлекательности для объекта управления трансформируется в желание у управляемого действовать определенным образом. Во-вторых, скрытое воздействие еще не обладает сформированной и устоявшейся системой приемов и способов управления. Именно поэтому умение управлять так, чтобы объект управления не чувствовал внешнего давления, называют искусством [19, с. 29]. О.Г. Леонова перечисляет основные инструменты мягкой силы: инфопотоки; политический пиар, ориентированный на

зарубежную аудиторию; глобальный маркетинг; позиционирование страны в глобальной иерархии; язык страны и степень его популярности в мире; народная (публичная) дипломатия; туризм, спорт и культурные обмены; система образования и студенческие (молодежные) обмены; способность вести информационные войны; миграционная политика; национальная диаспора; диалог культур [19, с. 30]. По мнению О.Г. Леоновой, мягкая сила есть сконцентрированное выражение национальной идеи страны в совокупности с её миссией в глобальном мире [19, с. 30]. Иначе говоря, любая страна должна обладать своей национальной идеей (или мечтой), которая реализуется, в том числе и применением мягкой силы. И благодаря эффективности своей мягкой силы иметь позитивный имидж в мире.

Эффективность мягкой силы нередко помогает и экономическому подъему страны. Как отмечает П.С. Гуревич: «имидж включает в себе огромный практический смысл. В нем не только политические дивиденды, но даже и экономический эффект. Ни одно государство не станет вкладывать капитал в экономику той страны, которая не вызывает уважения или доверия. Невозможно извлечь и политические выгоды, если страна не пользуется признанием» [13]. Таким образом, мягкая сила является также и серьезным экономическим фактором.

Мягкая сила в истории

Дж. Най в своих трудах и интервью неоднократно подчеркивал, что он только ввел понятие «мягкая сила» в науку. По словам современного российского исследователя, «предложенный Дж. Наем термин описывал не принципиально новое, а давно существующее явление, которое, однако, до этого не имело общепринятого академического определения» [22, с. 13]. Дж. Наю удалось четко сместить акцент с общего анализа современных социальных трансформаций в область международных отношений и действующих в них интеракций [12, с. 13].

Как феномен мягкая сила существует тысячи лет. Любая восходящая держава стремится вызвать (и нередко действительно вызывает) у всех соседей чувство зависти и восхищения. Неудивительно, что еще во II тысячелетии до н.э. мелкие князьки Ближнего Востока пытались даже в мелочах копировать у себя архитектуру и художественный стиль стран-гегемонов типа Египта или Ассирии. При этом сильные державы пытались утвердить культурные особенности своей страны среди покоренных народов. Таким образом, культурная экспансия является исторически таким же явлением, как военная и экономическая экспансия.

Александр Македонский сыграл выдающуюся роль в истории не только как великий полководец. Будучи учеником Аристотеля, македонский царь выступал не только как завоеватель. Он искренне стремился распространить греческую культуру на восток, где проживали его новые многочисленные подданные. Культурное слияние греков и жителей восточных стран, покоренных завоевателем, означало бы и полное их слияние в одно целое. Александр в завоеванных землях строил города (одних только городов

с названием Александрия он построил 74). Царь строил именно греческие города со всеми архитектурными особенностями, с палестрами и гимнасиями и с полисным устройством. Вслед за победоносной армией Александра на восток устремились тысячи греческих переселенцев. Впрочем, помимо греческих переселенцев и детей от смешанных браков в восточных землях появилось большое количество т.н. филэллинов (любящих греческое). Так называли многочисленных уроженцев Египта, Сирии, Месопотамии, Персии, Индии, которые не смогли устоять перед очарованием греческой культуры. Филэллины носили греческие имена, говорили по-гречески, вели эллинский образ жизни. Так буквально за считанные десятилетия произошла масштабная эллинизация востока. От пролива Босфор до Индии говорили по-гречески, строили города на греческий манер, торжествовали греческие обычаи. Эллинизировались, в первую очередь высшие классы местных обществ и городское население. Разумеется, было и обратное влияние местных культур на господствующую греческую, но это влияние стало заметным в условиях конца эллинистической эпохи.

Империя Александра умерла вместе с ним самим. Но культурное воздействие эллинизации востока было огромным и продолжительным. Эпоха эллинизма была одним из самых выдающихся периодов в истории мировой науки, искусства и философии.

Если бы не распространение Александром греческой культуры на восток, то греческая цивилизация осталась бы в истории как локальная, наподобие весьма интересной и самобытной цивилизации этрусков. Мягкая сила греческой культуры покорила и завоевателей греческого мира – римлян. Помимо прямых заимствований греческих литературных жанров и архитектурных стилей римляне даже своих богов стали наделять чертами олимпийских богов Греции. Как писал великий поэт Древнего Рима Гораций: «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила» («Graecia capta ferum victorem cepit»).

Культурная экспансия в Средневековье осуществлялась путем миссионерской деятельности по распространению религии. Принятие нового вероучения автоматически приводило к усвоению новой культуры. В Средние века Европа представляла из себя скопище огромного количества мелких и мельчайших феодальных владений, но при этом европейское единство обуславливалось единой католической религией и католической культурой.

В Новое время политические деятели также оценили значение культурного влияния своей страны на соседей. Французский король Людовик XIV (1643-1715) хотя и вел с разным результатом множество войн, все же добился влияния Франции на всю Европу с помощью культуры. От Лиссабона до Санкт-Петербурга французский язык, французская мода, архитектура, кухня, стиль жизни стали господствовать. Весь XVIII век Франция терпела поражения в войнах, утратила большую часть своих колоний, но продолжала культурно царить на континенте. Любой

художественный стиль, изменение в одежде, новая теория, пришедшая из Франции, сразу становились «своими» во всех европейских странах. Культурная гегемония Франции продолжалась в XIX и значительной части XX вв. Только после Второй мировой войны началось господство американской мягкой силы.

Теория А. Грамши о «культурной гегемонии»

Оригинальную концепцию мягкой силы (без употребления этого термина) создал видный итальянский философ Антонио Грамши (1891-1937). В 1930-х гг., на основании бурных политических событий первой трети века, А. Грамши создал концепцию культурной гегемонии. Ранее гегемонией считали только военное, экономическое и политическое преобладание. Не без влияния А. Грамши понятие «гегемония» расширилось до обозначения культурного преобладания определенного класса внутри страны и культуры определенного государства среди остальных государств. Согласно концепции А. Грамши, власть любого правящего класса держится не только на насилии, но также и на взаимном согласии всего общества. Господствующий класс путем воздействия на общие представления, духовные ценности, мораль, религию, принятые в культуре общества, навязывает собственное мировоззрение в качестве общепринятой культурной нормы и общезначимой, признаваемой всеми идеологии. Необходимым компонентом функционирования государства является достижение культурной гегемонии, где гражданское общество и правящая элита находятся в состоянии согласия посредством общего культурного и идеологического состояния. В результате происходит укрепление существующего социального, политического или экономического положения общества [25]. Культурная гегемония в идейной надстройке, считал А. Грамши, выступая тем самым против ортодоксального марксизма, в большей степени влияет на формирование и установление нового политического порядка, чем контроль над экономическим базисом. Как видим, культурная гегемония определенных социальных сил в стране, чьи базовые культурные ценности молчаливо признаются большинством общества, обеспечивает стране стабильность. Конфликты всех видов внутри общества протекают сглажено, в рамках общепринятых правил игры. Таким образом, культурная гегемония проявляет себя как мягкая сила внутри страны и общества.

Зато каждой социальной революции должна предшествовать культурная революция, которая подорвет культурную гегемонию правящего класса. Так, задолго до падения Бастилии в образованном обществе Франции и почти всех стран Европы господствовали идеалы, порожденные философией Просвещения. Прежняя феодально-католическая идеология потеряла авторитет и полностью утратила гегемонию. Человек, провозглашавший среди «образованной публики» непогрешимость Римского папы или защищавший абсолютную монархию на основании божественного права, вызывал только усмешки. Аналогичным образом, в России уже со второй половины XIX века, задолго до 1917 года, постепенно стали

преобладать социалистические теории самого разного направления: народнические, марксистские, анархистские и пр. Показательно, что на выборах в Учредительное Собрание в декабре 1917 года социалисты всех направлений получили общей сложностью 87% голосов (в том числе 58% получили эсеры, 24% – большевики, 5 % – меньшевики, а также остальные левые партии национальных меньшинств) [17]. Заметим, что в этих выборах принимали участие 13 всероссийских и 34 региональных партий всех идеологических направлений. Практически все «буржуазные» партии, кроме умеренно-либеральных кадетов, провалились на выборах. Но только большевики не побоялись взять на себя ответственность за власть.

Можно считать, что завоевание культурной гегемонии и есть основная цель мягкой силы. Но при этом необходимо учитывать, что проявлением мягкой силы является попытка заставить противника признать чужую культурную гегемонию.

Аргентинский пример успешного применения мягкой силы

Развитием своей мягкой силы обеспокоены многие страны мира. При этом некоторые страны, которые нельзя назвать слишком богатыми и влиятельными, сумели добиться популяризации своего имиджа в мире посредством мягкой силы. В ее основе нередко – самобытная традиционная культура, нематериальное культурное наследие.

В частности, можно привести успехи такой страны, как Аргентина. Как пишет российский дипломат в Аргентине Я.А. Бурлай, эта южноамериканская страна весьма успешно использует свою мягкую силу: «Аргентинцам удалось представить свою Родину в виде привлекательной латиноамериканской страны, где проживает высококультурный народ, исповедующий традиционные христианские ценности. Большую роль в этом сыграли достижения всемирно известных деятелей отечественной науки и культуры, литературы и искусства. Широко известны также успехи Аргентины в сфере образования, здравоохранения и спорта» [9]. Благодаря таким выдающимся историческим личностям, как политический деятель Эвита Перон, революционер Эрнесто Че Гевара, футболисты Диего Марадона и Лионель Месси, писатель Хорхе Луис Борхес и папа Римский Франциск I, Аргентина является весьма «узнаваемой» в мире страной. Мало кто за пределами страны может назвать имя аргентинского президента (тем более, что за 1946-2021 гг. на этом посту сменилось 32 человека). В области экономики Аргентина может похвалиться только тремя дефолтами за 20 лет XXI века. Но эту страну в мире знают и любят благодаря ее мягкой силе.

Культурным символом страны служит танго. На IV сессии межправительственного комитета ЮНЕСКО в 2009 году, танго было внесено в список нематериального культурного наследия человечества [27]. Обратим внимание на то, что в основе мягкой силы каждой страны лежит ее культурное наследие, причем аргентинский пример с танго показывает, что это наследие может быть и нематериальным. Правительство Аргентины уделяет популяризации танца за рубежом немалые усилия. ФМ-

радиостанции, передающие музыку танго, получают субсидии от аргентинских дипломатических представительств. 11 декабря (день рождения знаменитого певца, «короля танго» Карлоса Гарделя) при активном участии аргентинских дипломатических миссий за рубежом, отмечается как Всемирный день танго. Также правительство Аргентины оказывало большую поддержку съемкам фильма «Эвита» по одноименному мюзиклу Э.Л. Уэббера в 1996 году. В фильме снимались такие знаменитости, как Мадонна и А. Бандерас. Фильм не только получил одобрение критиков и множество престижных премий, но и вызвал всплеск интереса к Аргентине. За один год после выхода фильма количество туристов в страну увеличилось в несколько раз!

Аргентинские деятели, пропагандируя искусство своей страны за рубежом, всегда подчеркивают, что Аргентина – страна иммигрантов. Иностранное происхождение многих великих аргентинцев не только не скрывается, но напротив, приводится как пример творческой интеграции в «аргентинство». В самом деле, «король танго» Карлос Гардель был французом, выдающийся композитор Астор Пьяцолла родился в итальянской семье, хорват Иван Вучетич стал создателем дактилоскопии, а венгр Ласло Биро – создателем шариковой ручки. Но все они справедливо считаются прежде всего аргентинцами.

Таким образом, Аргентина сумела по максимуму использовать свою мягкую силу. Культурные достижения Аргентины значительно превосходят ее экономическую или военную роль в мире.

Мягкая сила России – основные проблемы

Согласно отчету международной рейтинговой группы The Soft Power – 30, составляющие ежегодные списки 30 самых влиятельных стран по мировому воздействию мягкой силы, в 2019 году Россия занимала 30-е (последнее) место. Первые 5 мест занимали Франция, Великобритания, Германия, Швеция, США [30]. Следует отметить, что в 2019 году, когда составлялся рейтинг, против России еще не велась пропагандистская кампания. Напротив, успешное проведение Чемпионата мира по футболу, и ряда других спортивных мероприятий вызывали благожелательный интерес к России, что позитивно отразилось на рейтинге страны.

Другие рейтинговые исследования дают похожие результаты. В весьма авторитетном рейтинге ведущих стран мира по критерию мягкой силы, подготовленном центром Публичной дипломатии Университета Южной Калифорнии и PR-агентством Portland, Россия занимает 26 место. При этом наша страна уступает таким странам, как Греция и Польша. Согласно рейтингу, первые три места занимают Франция, Великобритания и США [14]. Позиция каждой страны в этом рейтинге формируется из таких характеристик международной привлекательности: предпринимательство, государственное управление, культура (включая также спорт), образование, цифровые технологии и глобальное влияние [14]. Таким образом, следует признать, что Россия плохо применяет свою мягкую силу.

Конечно, в этом можно обвинять самих составителей рейтингов, которые невольно или сознательно, переносят свои политические предпочтения и свой национальный эгоцентризм на рейтинг. Британская газета «Дейли мейл» также постоянно проводит рейтинг 20 стран, обладающих наиболее «сильной» мягкой силой. Стоит ли удивляться, что в первой двадцатке почти неизменно лидирует сама Великобритания?

При этом трудно, если вообще возможно, выделить критерии определения самому понятию мягкая сила. Как писал сам Дж. Най, «если рассуждать о жесткой власти, то можно сказать – у меня есть 10 000 основных боевых танков, а у вас всего лишь 1000, – таким образом заявляя – “наличие этих ресурсов означает что я в 10 раз сильнее вас”. Когда разговор идет о мягкой власти, мы должны учитывать те ресурсы, которые можем привлечь. Как следствие, мы можем рассматривать опросы общественного мнения как некий суррогат, чтобы ответить на вопрос – “а они действительно привлекательны?”. Существует проблема с измерением любого типа власти. С мягкой немного сложнее, так как ее ресурсы нематериальны» [5].

Многие рейтинги при оценке мягкой силы уделяют внимание таким позициям, которые не могут считаться объективными. Так, например, Rapid-growth markets soft power index, разработанный Московской школой управления «Сколково», группирует переменные по 3 позициям: глобальный имидж (экспорт медиапродукции, количество завоеванных олимпийских медалей, интерес к изучению языка конкретной страны, количество граждан страны в ТОП-100 самых влиятельных людей по версии журнала «Time», компании пользующиеся уважением в мире); глобальная репутация (индекс свободы, власть закона, электоральная активность, выбросы в атмосферу); глобальная интегрированность (туризм, иммиграция, рейтинг вузов, распространение овладения английским языком) [5]. По всем этим показателям Россия находится далеко не в первых рядах рейтинга.

Но необходимо учитывать, что ни один из перечисленных рейтингов не обращается именно к показателям, которые на самом деле характеризуют мягкую силу страны. Понятно, что в условиях доминирования в мировых СМИ западных новостных агентств и социальных сетей, именно западные страны будут числиться в первых рядах по числу экспорта медиапродукции и количеству граждан страны в ТОП-100 самых влиятельных людей по версии журнала «Time». Скандалы, связанные с попытками лишить российских спортсменов честно завоеванных олимпийских медалей и откровенный запрет на российские новостные каналы (например, RT и информагенство Sputnik) как раз свидетельствуют о борьбе с мягкой силой России. Но нельзя не признать, что при всей ангажированности рейтингов, Россия очень незначительно применяет свою мягкую силу в мире.

Это особенно неприятно, учитывая, что русский язык по степени влияния находится на четвертом месте в мире [2]. Русский язык – второй по популярности язык Интернета (после английского). Русский язык – четвертый по количеству переводов с него. Классическая русская литература

по-прежнему пользуется признанием и преподается в большинстве учебных заведений мира. Музыка П.И. Чайковского неизменно входит в число наиболее часто исполняемых музыкальных произведений в мире. Российская анимация буквально за несколько лет стала пользоваться огромной популярностью во многих странах, а мультсериал «Маша и Медведь» стал самым просматриваемым мультсериалом в мире. Все европейские и американские поборники традиционной семьи, как отмечают французские исследователи, приветствуют позицию В.В. Путина по этому вопросу [28].

И все же во многих странах преобладает негативное отношение к России при незнании русской культуры. При этом образ России в глазах зарубежных граждан продолжает снижаться. Так, по данным компании Pew Research Center, еще в 2012 году образ России ухудшился практически во всех странах Запада. В США – только 37% американцев позитивно относились к России (на 12% ниже по сравнению с 2011 г.), Испании – 36% (на 10%), Великобритании – 38% (на 12%), Германии – 33% (на 14%), Франции – 36% (на 17%) [4, с. 35].

Некоторые зарубежные исследователи признают, что роль России в информационной и идеологической сфере за последние годы стала более заметной. В значительной степени это объясняется более широким охватом мировой аудитории с помощью социальных сетей, международным каналом Russia Today, вещающим на многих языках и входящим в первую пятерку крупнейших новостных каналов мира, а также агентства Sputnik. Тем не менее, западные исследователи в большинстве своем сомневаются в способности Москвы конкурировать на равных с ведущими странами Запада [6]. Сам Дж. Най еще в конце 2014 года выразил мнение, что у России уже почти не осталось мягкой силы, которую она могла бы использовать [21]. С этим мнением согласны и некоторые российские исследователи, которые считают, что Россия «почти безвозвратно утратила свой довольно значительный потенциал мягкой силы, который достался ей после распада Советского Союза... Ресурс этот был (отчасти еще и остается) довольно существенным, он включает в себя: информационно-культурное влияние России на страны СНГ, возможность беспрепятственного распространения продукции российской теле- и киноиндустрии, музыкальных произведений (пусть иногда не очень высокого качества), научно-образовательную привлекательность российских вузов» [18, с. 200].

Это, конечно, не так. Сам факт демонстративного принятия российского гражданства многими западными деятелями культуры и спорта уже есть показатель наличия у России своей мягкой силы. Главная проблема распространения мягкой силы России заключается в том, что наша страна занимает оборонительное положение в мировой конкуренции мягких сил разных стран. Российская мягкая сила интерпретируется российскими политиками как контрсила, то есть реактивное и оборонительное действие, направленное против американской и европейской мягкой силы [16, с. 15]. Также значительно ослабляет мягкую силу России существующие

неточности в формулировках и постановках целей и задач в официальных нормативных документах. Так что зачастую сами российские деятели, призывая использовать мягкую силу России, сами не определились, какую именно сторону российской культуры положить в основу культурной политики страны.

Как отмечал еще в 2012 году И.В. Лябухов, «реальная имиджевая политика Российской Федерации на сегодняшний день – это в основном крупномасштабные разовые акции, позитивный эффект от которых не носит длительного характера, и разрозненная работа целого ряда отдельных акторов, которые, преследуя единую благую цель, действуют хаотично, что минимизирует положительный результат» [20, с. 18-19].

Причины слабости мягкой силы России.

Воздействие мягкой силы не может быть безграничным. Естественными ограничителями действия мягкой силы являются цивилизационная несовместимость «потребителей» чужой мягкой силы. Уже на уровне архетипов национального сознания отвергаются те или иные явления экономической, политической или культурной жизни, которые осуществляют экспансию извне. В России, например, существует полное неприятие обществом многих навязываемых с Запада ценностей. При этом, как отмечает российский исследователь А. Цыганков, российская мягкая сила обладает рядом неоспоримых преимуществ перед западными конкурентами и Китаем на пространстве Евразии. Причем российские преимущества находятся именно в ценностном поле [26].

Россия никогда не заботилась о своем культурном влиянии. Приступы интереса ко всему русскому и «стиль рюсс» (*style russe*) периодически возникали в различных западных странах, но всякий раз ненадолго. Так, в 1814-15 гг., после разгрома Наполеона, в Европе возникла мода на казаков. Появилась прическа «*cossaque*», но все это продержалось несколько лет и было забыто. Новый приступ русофильства охватил Францию и некоторые другие страны Европы в начале XX столетия, что стало результатом деятельности С.П. Дягилева и его «русских сезонов». С.П. Дягилев был едва ли не единственным русским деятелем, целенаправленно и умело пропагандировавшим русскую культуру за рубежом. Нельзя не признать, что увлечение всем русским действительно охватило Европу накануне 1914 года. Русский балет, живописный авангард, музыка оркестра Василия Андреева – все это действительно овладело Европой. Но этот период был очень кратковременен.

Зато на Западе господствовало представление, изображающее Россию в виде «царства кнута», «тюрьмы народов», «азиатски дикого самодержавия», невежественных грубых народных масс, стремящейся к завоеваниям империи, всем своим могуществом обязанной благотворному вмешательству западной культуры. Слова «Сибирь», «каторга», «кнут», «казаки», «погром» и т. п., стали знаковыми понятиями для западных либералов. Показательно, что в словаре Французской Академии 1835 года было упомянуто только 20

русских слов: *cossaque* (казак), *kabak* (кабак), *knout* (кнут), *pope* (поп), *steppe* (степь), *tsar* (царь), и некоторые другие [7, с. 167-168]. В последующие десятилетия ознакомление Запада русскими реалиями особенно не продвинулось. В словаре Литтре-Бажана 1910 года было отмечено 26 русизмов, в том числе слова *pogrom* (погром), *nihilist* (нигилист), *katorga* (каторга). Кстати, слово «нигилист» – латинское, «поп» – греческое, «кнут» – немецкое, а «каторга» – турецкое, но их сочли исконно русскими. Заметим также, что для обозначения положительных черт русской жизни на Западе предпочитали использовать именно западную терминологию, пусть даже она была не в состоянии передать русскую специфику явлений. Это свидетельство того, что в прошлом в России вообще не обращали внимание на мягкую силу своей страны.

После Октябрьской революции большевистские деятели, отрицавшие «старорежимную» культуру, парадоксальным образом способствовали развитию на Западе авангарда, но русское традиционное искусство, несмотря на призовые места изделий из Палеха, влияния на мировое художественное развитие не оказали. Впрочем, советская власть сохранила и даже приумножила традиционные художественные промыслы.

После Великой Отечественной войны во всем мире опять на несколько лет возник культ всего русского. Песня «Катюша» стала мировым шлягером, а в ряде стран, например, в Японии, превратилась в народную. Но вскоре грянувшая Холодная война быстро покончила со всяким интересом на Западе к русскому искусству вообще, и к традиционному прикладному в частности. К сожалению, советские лидеры, одаривая своих западных гостей палехскими шкатулками, а лидерам-женщинам непременно презентуя оренбургский пуховый платок, совершенно упустили из виду возможность использования изделий русского традиционного прикладного искусства как *soft power*. Зато для многих советских людей джинсы и кока-кола стали символом иной жизни. Запад разгромил Советский Союз на культурном фронте. Голливуд с его вымышленными героями, оказался куда более эффективным, нежели советские танковые и авиационные армады.

Следовательно, Россия должна извлечь урок из тех событий и понять силу мягкой силы. Необходимо признать, что одним из основных инструментов мягкой силы является образование. Россия по-прежнему сохраняет довольно мощный ресурс международного сотрудничества по линии высшей школы. Согласно данным ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), по численности иностранных студентов (около 140 тыс. чел.) Россия находится на 7-м месте в мире, уступая США (586 тыс.), Великобритании (233 тыс.), Германии (213 тыс.), Франции (187 тыс.), Австралии (173 тыс.), Испании (156 тыс.) [4, с. 36].

При этом речь идет также и о подготовке тех, кто будет продвигать мягкую силу, основанную в первую очередь на традиционном прикладном искусстве России. Это потребует не только модернизации внешнеполитических организаций, но и определенных изменений в области

профессионального образования будущих художников традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Агеева В.Д. Роль инструментов «мягкой силы» во внешней политике Российской Федерации в контексте глобализации: диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук; научная специальность 23.00.04 Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития / Агеева В. Д. – Санкт-Петербург, 2016. – 279 с.
2. Антонова В. Языковая гонка. Рейтинг «Культуры» русский язык на четвертом месте. – URL: <https://portal-kultura.ru/articles/world/334021-yazykovaya-gonka-reyting-kultury-russkiy-yazyk-na-chetvertom-meste/> (дата обращения: 03.03.2022).
3. Бобыло А.М. «Мягкая сила» в международной политике: особенности национальных стратегий // Вестник Бурятского государственного университета. – 2013. – № 14. – С. 129-140. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/myagkaya-sila-v-mezhdunarodnoy-politike-osobennosti-natsionalnyh-strategiy> (дата обращения: 22.03.2022).
4. Бобыло А.М. Национальные стратегии «Мягкой силы» во внешней политике США, КНР и Российской Федерации: основные направления и особенности регионального развития. // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2015. – № 3 (33). – С. 31-39.
5. Борисов А.В. «Мягкая сила» России: специфика понимания и оценки // Мировая политика. – 2020. – № 1. – С. 1-11. DOI: 10.25136/2409-8671.2020.1.32217
6. Борисов А.В. К дискуссии о перспективах гуманитарной политики России на постсоветском пространстве // Проблемы постсоветского пространства. – 2021. – Т. 8. – № 2. – С. 192-206.
7. Брагина А.А. Русское слово в языках мира. – Москва: Просвещение. 1978. – 191 с.
8. Братерский М.В., Скриба А.С. Концепция «Мягкой силы» во внешнеполитической стратегии США // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. – 2014. – № 2. – С. 130-144. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-myagkoy-sily-vo-vneshnepoliticheskoy-strategii-csha> (дата обращения: 24.02.2022).
9. Бурляй Я.А. Специфика применения «мягкой силы» во внешней политике Аргентины. // Дискурс-Пи. – 2017. – № 3-4 – С. 136-141. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-primeneniya-myagkoy-sily-vo-vneshney-politike-argentyiny> (дата обращения: 24.02.2022). DOI: 10.17506/dipi.2017.2829.34.136141
10. Васильева О.А. Национальный брендинг в контексте понятия «мягкой силы» // Национальная Ассоциация Ученых (НАУ). – 2015. – № 6-1

(11). – С. 103-107. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnyy-breeding-v-kontekste-ponyatiya-myagkoj-sily> (дата обращения: 24.02.2022).

11. Егоров Д. А. «Мягкая сила» в речи российских и американских политиков на примере выступлений В.В. Путина и Д. Трампа: дипломная работа // Сибирский институт международных отношений и регионоведения, Кафедра международных отношений. – Новосибирск, 2017. – 84 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463115> (дата обращения: 19.03.2022).

12. Емельянова Н.Н. «Мягкая сила» как концепт: критический анализ // Международная аналитика. – 2018. – № 3 (25). – С. 7-24.

13. Имидж России в современном мире (по материалам круглого стола журнала «Вестник аналитики») // Россия и мусульманский мир. – 2010. – № 6. – С. 5-23.

14. Кузнецов Е. «Мягкая сила» России: чего не хватает. // Россия в глобальной политике. 15.01.2018 – URL: <https://globalaffairs.ru/articles/myagkaya-sila-rossii-chego-ne-hvataet/> (дата обращения: 11.03.2022).

15. Ланьшина Т.А. «Мягкая сила» Германии: культура, образование, наука // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. – 2014. – № 2. – С. 28-58.

16. Ларюэль М. «Мягкая сила России: источники, цели и каналы влияния». *Russie. Neï. Visions.* – 2021. – № 122. – 34 с.

17. Лебедев С.В. Слово и дело национальной России. Очерки истории русского патриотического движения. / Отв. ред. О. Платонов. – Москва: Институт русской цивилизации, 2007. – 576 с.

18. Лебедева М.М., Фор Ж. Высшее образование как потенциал «мягкой силы» России // Вестник МГИМО. – 2009. – № 6. – С. 200-205.

19. Леонова О.Г. Мягкая сила – ресурс внешней политики государства // Обозреватель. – 2013. – № 4. – С. 27-40.

20. Лябухов И.В. Формирование позитивного имиджа Российской Федерации на международной арене: возможности и потенциал МИД России // Вестник Томского Государственного университета. – 2012. – № 3. – С. 14-28.

21. Най Дж. Путин теряет «мягкую силу» // *Die Welt.* 31.12.2014. – URL: http://www.inopressa.ru/article/31dec2014/welt/putin_rus.html (дата обращения: 19.03.2022).

22. Панова Е.П. «Мягкая власть» как способ воздействия в мировой политике: автореферат диссертации кандидата политических наук; научная специальность 23.00.04 Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития / Панова Елена Павловна. – Москва: МГИМО, 2012. – 22 с.

23. Путин В.В. Россия и меняющийся мир. – Московские новости. 27.02.2012. – URL: <http://www.mn.ru/politics/78738> (дата обращения: 03.03.2022).

24. Путин В.В. 2012. Выступление на совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации. – Президент России. Официальный сайт. 9 июля. – URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/15902> (дата обращения 24.02.22).
25. Теория гегемонии Антонио Грамши и ее современное звучание. – URL: <https://www.politnauka.org/library/classic/leyster.php> (дата обращения: 03.03.2022).
26. Цыганков А.П. Всесильно, ибо верно? // Россия в глобальной политике. – URL: [//www.globalaffairs.ru/number/Vsesilno-ibo-verno-16251](http://www.globalaffairs.ru/number/Vsesilno-ibo-verno-16251) (дата обращения: 19.03.2022).
27. Decision of the Intergovernmental Committee: 4.COM 13.01 // The official website of UNESCO. – URL: <http://www.unesco.org/culture/ich/en/decisions/4.COM/13.01>.
28. Laruelle M. Beyond Anti-Westernism: The Kremlin's Narrative about Russia's European Identity and Mission // PONARS Eurasia Policy Memo. – 2014. – № 326. – URL: [//www.ponarseurasia.org](http://www.ponarseurasia.org). (дата обращения: 14.03.2022).
29. Nye J. Soft Power. The Means to Success in World Politics. – New York: Public Affairs, 2004. – 206 p.
30. The softpower. – URL: <https://softpower30.com/wp-content/uploads/2019/10/The-Soft-Power-30-Report-2019-1.pdf> (дата обращения: 24.02.2022).

References

1. Ageeva V.D. Rol' instrumentov «myagkoj sily» vo vneshnej politike Rossijskoj Federacii v kontekste globalizacii: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata politicheskikh nauk; nauchnaya special'nost' 23.00.04 Politicheskie problemy mezhdunarodnyh otnoshenij, global'nogo i regional'nogo razvitiya / Ageeva V.D. – Sankt-Peterburg, 2016. – 279 s.
2. Antonova V. Yazykovaya gonka. Rejting «Kul'tury» russkij yazyk na chetvertom meste. – URL: <https://portal-kultura.ru/articles/world/334021-yazykovaya-gonka-rejting-kultury-russkij-yazyk-na-chetvertom-meste/> (дата obrashcheniya: 03.03.2022).
3. Bobylo A.M. «Myagkaya sila» v mezhdunarodnoj politike: osobennosti nacional'nyh strategij // Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2013. – № 14. – S. 129-140. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/myagkaya-sila-v-mezhdunarodnoy-politike-osobennosti-natsionalnyh-strategiy> (дата obrashcheniya: 22.03.2022).
4. Bobylo A.M. Nacional'nye strategii «Myagkoj sily» vo vneshnej politike SSHA, KNR i Rossijskoj Federacii: osnovnye napravleniya i osobennosti regional'nogo razvitiya. // Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoj Sibiri i na Dal'nem Vostoke. – 2015. – № 3 (33). – S. 31-39.
5. Borisov A.V. «Myagkaya sila» Rossii: specifika ponimaniya i ocenki // Mirovaya politika. – 2020. – № 1. – S. 1-11. DOI: 10.25136/2409-8671.2020.1.32217

6. Borisov A.V. K diskussii o perspektivah gumanitarnoj politiki Rossii na postsovet'skom prostranstve // Problemy postsovet'skogo prostranstva. – 2021. – T. 8. – № 2. – S. 192-206.
7. Bragina A.A. Russkoe slovo v yazykah mira. – Moskva: Prosveshchenie. 1978. – 191 s.
8. Braterskij M.V., Skriba A.S. koncepciya «Myagkoj sily» vo vneshnepoliticheskoj strategii CSHA // Vestnik mezhdunarodnyh organizacij: obrazovanie, nauka, novaya ekonomika. – 2014. – № 2. – S. 130-144. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-myagkoy-sily-vo-vneshnepoliticheskoj-strategii-csha> (data obrashcheniya: 24.02.2022).
9. Burlyaj YA.A. Specifika primeneniya «myagkoj sily» vo vneshnej politike Argentiny. // Diskurs-Pi. – 2017. – № 3-4 – S. 136-141. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-primeneniya-myagkoy-sily-vo-vneshney-politike-argentiny> (data obrashcheniya: 24.02.2022). DOI: 10.17506/dipi.2017.2829.34.136141
10. Vasil'eva O.A. Nacional'nyj brending v kontekste ponyatiya «myagkoj sily» // Nacional'naya Associaciya Uchenyh (NAU). – 2015. – № 6-1 (11). – S. 103-107. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnyy-brending-v-kontekste-ponyatiya-myagkoy-sily> (data obrashcheniya: 24.02.2022).
11. Egorov D. A. «Myagkaya sila» v rechi rossijskih i amerikanskih politikov na primere vystupenij V.V. Putina i D. Trampa: diplomnaya rabota // Sibirskij institut mezhdunarodnyh otnoshenij i regionovedeniya, Kafedra mezhdunarodnyh otnoshenij. – Novosibirsk, 2017. – 84 s. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463115> (data obrashcheniya: 19.03.2022).
12. Emel'yanova N.N. «Myagkaya sila» kak koncept: kriticheskij analiz // Mezhdunarodnaya analitika. – 2018. – № 3 (25). – S. 7-24.
13. Imidzh Rossii v sovremennom mire (po materialam kruglogo stola zhurnala «Vestnik analitiki») // Rossiya i musul'manskij mir. – 2010. – № 6. – S. 5-23.
14. Kuznecov E. «Myagkaya sila» Rossii: chego ne hvataet. // Rossiya v global'noj politike. 15.01.2018 – URL: <https://globalaffairs.ru/articles/myagkaya-sila-rossii-chego-ne-hvataet/> (data obrashcheniya: 11.03.2022).
15. Lan'shina T.A. «Myagkaya sila» Germanii: kul'tura, obrazovanie, nauka // Vestnik mezhdunarodnyh organizacij: obrazovanie, nauka, novaya ekonomika. – 2014. – № 2. – S. 28-58.
16. Laryuel' M. «Myagkaya sila Rossii: istochniki, celi i kanaly vliyaniya». Russie. Nei. Visions. – 2021. – № 122. – 34 s.
17. Lebedev S.V. Slovo i delo nacional'noj Rossii. Ocherki istorii russkogo patrioticheskogo dvizheniya. / Otv. red. O. Platonov. – Moskva: Institut russkoj civilizacii, 2007. – 576 s.
18. Lebedeva M.M., For ZH. Vysshee obrazovanie kak potencial «myagkoj sily» Rossii // Vestnik MGIMO. – 2009. – № 6. – S. 200-205.

19. Leonova O.G. Myagkaya sila – resurs vneshnej politiki gosudarstva // Obozrevatel'. – 2013. – № 4. – S. 27-40.
20. Lyabuhov I.V. Formirovanie pozitivnogo imidzha Rossijskoj Federacii na mezhdunarodnoj arene: vozmozhnosti i potencial MID Rossii // Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo universiteta. – 2012. – № 3. – S. 14-28.
21. Naj Dzh. Putin teryaet «myagkuyu silu» // Die Welt. 31.12.2014. – URL: http://www.inopressa.ru/article/31dec2014/welt/putin_rus.html (data obrashcheniya: 19.03.2022).
22. Panova E.P. «Myagkaya vlast'» kak sposob vozdejstviya v mirovoj politike: avtoreferat dissertacii kandidata politicheskikh nauk; nauchnaya special'nost' 23.00.04 Politicheskie problemy mezhdunarodnyh otnoshenij, global'nogo i regional'nogo razvitiya / Panova Elena Pavlovna. – Moskva: MGIMO, 2012. – 22 s.
23. Putin V.V. Rossiya i menyayushchijsya mir. – Moskovskie novosti. 27.02.2012. – URL: <http://www.mn.ru/politics/78738> (data obrashcheniya: 03.03.2022).
24. Putin V.V. 2012. Vystuplenie na soveshchanii poslov i postoyannyh predstavitelej Rossijskoj Federacii. – Prezident Rossii. Oficial'nyj sajt. 9 iyulya. – URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/15902> (data obrashcheniya 24.02.22).
25. Teoriya gegemonii Antonio Gramshi i ee sovremennoe zvuchanie. – URL: <https://www.politnauka.org/library/classic/leyster.php> (data obrashcheniya: 03.03.2022).
26. Cygankov A.P. Vsesil'no, ibo verno? // Rossiya v global'noj politike. – URL: <http://www.globalaffairs.ru/number/Vsesilno-ibo-verno-16251> (data obrashcheniya: 19.03.2022).
27. Decision of the Intergovernmental Committee: 4.COM 13.01 // The official website of UNESCO. – URL: <http://www.unesco.org/culture/ich/en/decisions/4.COM/13.01>.
28. Laruelle M. Beyond Anti-Westernism: The Kremlin's Narrative about Russia's European Identity and Mission // PONARS Eurasia Policy Memo. – 2014. – № 326. – URL: <http://www.ponarseurasia.org> (data obrashcheniya: 14.03.2022).
29. Nye J. Soft Power. The Means to Success in World Politics. – New York: Public Affairs, 2004. – 206 r.
30. The softpower. – URL: <https://softpower30.com/wp-content/uploads/2019/10/The-Soft-Power-30-Report-2019-1.pdf> (data obrashcheniya: 24.02.2022).

Диссертационные исследования (дайджест, проблемы)

**Поздравляем А.Л. Уткина с присвоением
ученой степени кандидата педагогических наук!
Congratulations to A.L. Utkin on the assignment
academic degree of Candidate of pedagogical sciences!**

23 декабря 2021 г. в Высшей школе народных искусств (академии) состоялось заседание диссертационного совета 24.2.290.01, посвященное защите диссертационного исследования соискателя А.Л. Уткина на тему «Содержание обучения пластической анатомии в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов» по научной специальности 5.8.7 – Методология и технология профессионального образования (педагогические науки) (рис. 1)⁴.

Рис. 1. Соискатель А.Л. Уткин

Научный руководитель исследования – Наталья Михайловна Александрова, доктор педагогических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

Приказом Министерства науки и высшего образования № 335/нк от 05 апреля 2022 г. утверждено решение Высшей аттестационной комиссии о присвоении Александру Львовичу Уткину искомой степени кандидата педагогических наук.

*Редакция сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование» и коллеги сердечно поздравляют
А.Л. Уткина и желают новых научных открытий!*

⁴ Об этом событии редакция сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование» писала в № 4 за 2021 г.

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства

*Методика обучения традиционному прикладному искусству
(по видам)*

Ермакова М.В., аспирант IV курса кафедры теории и методики профессионального образования, заместитель директора по научно-методической работе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (академия), 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Ermakova M.V., postgraduate, deputy director for scientific and methodical work, Fedoskino institute of lacquer miniature painting – branch of the Higher school of folk arts (academy), 141052, Moscow region, s. Fedoskino, ul. Lukutinskaya, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Реализация принципа профессиональной направленности в подготовке художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании

Implementation of the principle of professional orientation in the training of artists of the Fedoskino lacquer miniature painting in secondary vocational education

Аннотация. В статье поднимает вопрос о необходимости реализации принципа профессиональной направленности в преподавании общеобразовательных дисциплин при подготовке художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании. Рассматривается понятие «профессиональная направленность» и опыт организации обучения на основе принципа профессиональной направленности на занятиях русским языком и литературой в подготовке художников в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Исследована проблема профессиональной направленности общеобразовательных дисциплин «Русский язык» и «Литература» в обучении художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

Ключевые слова: принцип профессиональной направленности, общеобразовательные дисциплины, профессиональные дисциплины, традиционное прикладное искусство, федоскинская лаковая миниатюрная живопись.

Abstract. The article raises the question of the need to implement the principle of professional orientation in the teaching of general education disciplines in the preparation of artists of the Fedoskino lacquer miniature painting in secondary vocational education. The concept of «professional orientation» and

the experience of organizing training based on the principle of professional orientation in Russian language and literature classes in the training of artists in the field of Fedoskino lacquer miniature painting are considered. The problem of professional orientation of general education disciplines «Russian language» and «Literature» in the training of artists of Fedoskino lacquer miniature painting is investigated.

Keyword: the principle of professional orientation, general education disciplines, professional disciplines, traditional applied art, Fedoskino lacquer miniature painting.

Профессиональный интерес является важной побудительной силой в стремлении студента к развитию и осознанию целей деятельности в будущей профессии. Эффективность развития обучающихся, целостность их мировоззрения и мировосприятия может быть обеспечена при соотнесении профессиональных и общекультурных знаний. Освоение специальных дисциплин должно согласовываться с общеобразовательными понятиями и навыками.

Дисциплины общеобразовательного цикла имеют в своем арсенале методы и средства, позволяющие формировать профессиональное мировоззрение обучающихся, основанное на совокупности принципов, взглядов и убеждений, определяющих отношение к действительности; воспитывать патриотическое начало и гражданственность, осознание национальной идентичности, что особенно актуально для студентов, осваивающих уникальные профессии в области традиционных художественных промыслов.

В педагогике идея профессиональной направленности общего образования получила широкое распространение в начале 70-х годов XX века. С самого начала ученые по-разному трактовали понятие «профессиональная направленность». А.И. Власенков под профессиональной направленностью понимает «такое использование дидактических средств, которые, обеспечивая усвоение учащимися предусмотренного программами минимума знаний, умений и навыков, в то же время способствуют развитию у них ценностного отношения к избранной профессии, формированию качеств личности» [4, с. 10-11].

По мнению М.И. Махмутова, профессиональная направленность – это дидактическое условие, способствующее установлению взаимосвязи общего и профессионального образования [10, с. 314].

Отдельные аспекты проблемы профессиональной направленности общего образования рассматриваются во многих диссертационных исследованиях. Так, С.Х. Ассадулина, понимает профессиональную направленность как динамическое образование, которое формируется в процессе профессионального самоопределения. Самооценка, как общая, так и профессиональная является одним из механизмов формирования профессионально-педагогической направленности [2, с. 6]. Личностно-

ориентированный подход к профессионально направленному обучению рассматривался И.В. Гараниной [5].

В профессиональной направленности как «основе мотивации и гуманизации обучения студентов будущей профессии» Г.И. Худякова выделяет два аспекта: содержательный и процессуальный. Автор доказывает, что содержание обучения должно учитывать будущую профессиональную деятельность обучаемых [9, с. 116].

Разработкой профессионально-ориентирующего содержания образования занималась О.В. Таканова [7]. В ее понимании профессиональная направленность подготовки студентов определяется как соотнесение компонентов содержания дисциплин со сферой их будущей профессиональной деятельности, благодаря чему создаются благоприятные условия для формирования профессионально важных качеств будущего специалиста, в том числе его психологической и практической готовности к выполнению своих основных профессиональных функций [7].

Н.М. Александровой сформулировано определение принципа профессиональной направленности применительно к подготовке специалистов в области традиционных художественных промыслов. По ее мнению, принцип профессиональной направленности или принадлежности выявляет профессиональное поле деятельности будущего специалиста, бакалавра, магистра в области традиционного прикладного искусства и устанавливает «деятельностную» принадлежность профессии, что используется в обучении для достижения определенного уровня сложности профессиональной деятельности, познания условий работы и социального экономического статуса традиционного прикладного искусства [1, с. 50].

В указанных работах можно увидеть различные подходы к раскрытию понятия профессиональной направленности через личность студента, процесс обучения, через содержание дисциплин. Большинство авторов исследовали проблему профессиональной направленности относительно технических специальностей, далеких от художественно-творческой деятельности.

Для профессионального становления художника лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании важно дать не только узкопрофессиональные знания, но и помочь включить их в сферу его мировоззрения, которое невозможно без широкого культурного кругозора. Это определяет необходимость научно-методологического обеспечения профессиональной направленности общеобразовательных дисциплин, включающее подходы и принципы отбора содержания обучения. При этом профессиональная направленность содержания дисциплин должна включать не только внешнюю форму, выражающуюся в наполнении содержания дисциплины профессиональными элементами, но и внутреннюю, дающую вектор профессионального развития личности в целом.

Таким образом, *профессиональную направленность дисциплин общеобразовательного цикла можно характеризовать как комплекс*

содержания, средств и методов обучения, обеспечивающих взаимосвязь и взаимопроникновение общих и профессиональных компетенций. В этом случае процесс развития и обучения студентов будет способствовать повышению мотивации к освоению профессии, развитию профессиональных качеств будущих художников.

Из этого определения следует, что полноценная реализация профессиональной направленности в подготовке художников традиционных художественных промыслов требует изучения их профессионального поля деятельности, которое включает художественное проектирование и изготовление изделий традиционного прикладного искусства [1].

Профессиональная подготовка обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (вид – лаковая миниатюрная живопись), направлена на развитие профессиональных качеств будущего художника на основе изучения, сохранения и развития традиций федоскинской лаковой миниатюрной живописи, которая имеет свою уникальную стилистику, устоявшиеся жанры и тематику произведений, значительную часть которой составляют сюжеты устного народного творчества, художественной литературы.

Нами исследована проблема профессиональной направленности общеобразовательных дисциплин «Русский язык» и «Литература» в обучении художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Анализ содержания профессиональных дисциплин «Исполнительское мастерство», «Проектирование», а также практик: «Практика получения первичных профессиональных навыков», «Производственная практика» показал, что темы и задания имеют достаточно тесную взаимосвязь, основанную на последовательном освоении технологии выполнения лаковой миниатюрной живописи с постепенным усложнением заданий. Так, по дисциплинам «Проектирование» и «Исполнительское мастерство» студенты изучают особенности композиционного построения и технику выполнения лаковой миниатюрной живописи в следующих жанрах: натюрморт, пейзаж, портрет, многофигурные жанровые сцены. Исполнительское мастерство позволяет формировать навыки выполнения живописи в разных жанрах, проектирование способствует развитию мышления и умению сопоставлять размеры, формы изделий с живописным и декоративным оформлением. Проекты, разработанные обучающимися, реализуются в ходе учебных практик.

Выполнение таких тем, как «Исторический портрет» и «Разработка изделия из папье-маше на фольклорную тематику» (русские народные сказки, былины, сказания, эпосы, литературные произведения) требуют актуализации исторического и литературного материала для разработки проектов. Анализ учебных программ выявил, что в программе по литературе отсутствуют темы, связанные с изучением устного народного творчества, которое составляет значительную и востребованную часть сюжетов в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Уникальные федоскинские

сюжеты многих жанровых композиций созданы именно на основе произведений устного народного творчества, которым даны яркие и меткие названия, например, «Приехала баба из города, привезла новостей три короба», «На каждый роток не накинешь платок», «Мил подарочек принес». Кроме этого, в творчестве федоскинских художников востребованы сказочные сюжеты по народным и авторским произведениям: «Аленький цветочек» (В.Д. Липицкий), «Царевна лебедь» (Н.М. Бабашко), «Жар-птица» (В.Д. Антонов), «Сивка бурка» (Н.А. Зотов) и другие.

Содержание дисциплины «Литература» включает понятия: тема, сюжет, содержание, композиция, художественный образ, средства выразительности, общие для всех искусств и входящие в профессиональный терминологический словарь художника. На дисциплинах «Основы композиции», «Проектирование», «Исполнительское мастерство» также оперируют этими понятиями.

Анализ тем и сюжетов произведений литературы, художественных средств, которые авторы используют для эмоционального воздействия на читателя (сравнения, эпитеты, метафоры) можно соотносить с темами, сюжетами и художественными средствами профессиональной направленности в подготовке художников лаковой миниатюрной живописи.

Например, тема «Разработка художественно-графического проекта на тему «Романтический пейзаж» («времена года», «моё село», «мой город»)), изучаемая на дисциплине «Проектирование», тесно связана с текстами художественной литературы. При разработке проекта студенты обращаются к художественным текстам, анализируют фрагменты, описывающие природу и природные явления, влияние состояния природы на героев произведения; выявляют взаимосвязь между душевным состоянием человека и окружающей средой. Создание своих собственных устных текстов – словесных пейзажей, на занятиях литературой помогает эмоционально пережить состояние природы, обратиться к собственному опыту, выстроить ассоциативный ряд. Эта работа поддерживается творческими заданиями по дисциплине «Русский язык», направленными на развитие умений создавать письменные тексты в различных стилях речи.

Изучение литературных произведений по теме, связанной с Великой Отечественной войной, совпадает с разработкой художественно-графического проекта на тему «Исторический портрет» по дисциплине «Проектирование», а также с выполнением копии портрета по дисциплине «Исполнительское мастерство». На занятиях литературой обучающиеся анализируют примеры описания внешности героев, обращают внимание на особенности передачи не только физических особенностей внешности, но и психологического состояния героев. Затем пробуют составлять собственные устные описания героев. Такая работа с текстом развивает внимание к деталям при характеристике внешности, учит выявлять специфические признаки и описывать их словами, подбирая точные выражения для передачи состояния человека. Умение уловить и передать настроение –

составляющая искусства художника, требующее развития. Поэтому следующее задание связано с изучением серии графических зарисовок Заслуженного художника РФ Г.В. Скрипунова, выполненной в 1944-1946 годах XX века, на которой мастер запечатлел своих сослуживцев (рис. 1).

Рис.1. Г.В. Скрипунов. Серия графических зарисовок. 1944-1946 гг.

Эта серия работ, сохранившая для нас образы молодых военных, отличается простотой и лаконичностью. Обучающимся предлагается примерная схема описания внешности человека (пол; возраст; форма головы, лица; лоб; глаза; нос; губы; уши; морщины; волосы; мимика; плечи; осанка; одежда; аксессуары и т.д.), по которой составляется устное описание одного из портретируемых, обращается внимание обучающихся и на психологическое, эмоциональное состояние военных. После обсуждения портретов составляет план сочинения-описания по графическому портрету, по которому студенты пишут сочинение. Такие задания способствуют не только развитию речи обучающихся, но и помогают развивать внимание и наблюдательность, анализировать изображаемое, учат искать и отбирать материал, знакомят с ведущими художниками промысла и их творчеством.

Литература – это наиболее универсальный вид искусства, который позволяет во всей полноте передать многообразие мира и взаимоотношений между людьми. «Художественная культура, – отмечал Ю.Б. Борев, – строится на вербальной основе: литература оказывает определяющее (систематизирующее) воздействие на все виды искусства, в ее контексте воспринимаются художественные образы, создаваемые в других искусствах» [3, с. 314]. Литература даёт знания необходимые при создании композиций по сюжетам художественных произведений; позволяет накапливать студентам художественно-эстетический опыт, фиксируя типы, характеры, манеру поведения и др.

Таким образом, мы видим, что построение образовательного процесса, включающего содержание, формы и методы учебной дисциплины *на принципе профессиональной направленности* в обучении будущих

художников федоскинской лаковой миниатюры (шире – художников традиционных художественных промыслов) осуществляется посредством обеспечения единства терминологического аппарата, ценностных критериев восприятия, опорой на художественно-образную выразительность языка литературы и декоративной живописи.

Профессиональная направленность содержания общеобразовательных дисциплин является частью целостной образовательной системы по формированию и воспитанию современного художника традиционных художественных промыслов, обладающего широким кругозором, сложившимся мировоззрением, желанием развиваться в своей профессии и достигать новых высот. И это вопрос не только личностных предпочтений, но и подготовки высококвалифицированных художников в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи, способствующих сохранению и развитию уникального вида традиционного прикладного искусства.

Литература

1. Александрова Н.М. Дидактика профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: учебное пособие для самостоятельной работы аспирантов, обучающихся по педагогическим специальностям в области традиционного прикладного искусства / Н.М. Александрова. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017. – 96 с.
2. Ассадулина С.Х. Влияние самооценки на формирование профессионально-педагогической направленности личности будущего учителя: автореферат диссертации кандидата психологических наук; научная специальность 19.00.07 Педагогическая психология / Ассадулина Светлана Халиуловна. – Москва, 1986. – 20 с.
3. Боров Ю.Б. Эстетика / Ю.Б. Боров. – 4-е изд., доп. – Москва: Политиздат, 1988. – 495 с.
4. Власенков А.И. Общеобразовательным предметам – профессиональную направленность // Профессионально-техническое образование. – 1981. – № 8. – С. 10-11.
5. Гаранина И.Ю. Личностно-ориентированный подход к профессионально-направленному обучению математике студентов учреждений среднего профессионального образования: диссертация кандидата педагогических наук; научная специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального образования / Гаранина Ирина Юрьевна. – Калуга, 2010. – 242 с.
6. Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения / В.Н. Максимова. – Москва: Просвещение, 1988. – 191 с.
7. Таканова О.В. Разработка профессионально ориентирующего содержания общеобразовательных дисциплин в агроинженерном вузе: диссертация кандидата педагогических наук; научная специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального образования / Таканова Ольга

Владимировна. – Москва, 2009. – 208 с.

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) / Некоммерческая интернет версия консультант плюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119324/ (дата обращения: 26.01.2021).

9. Худякова Г.И. Системообразующая роль принципа профессиональной направленности в обучении математике // Ярославский педагогический вестник. – 2009. – № 4(61). – С. 115-120.

10. Энциклопедия профессионального образования: в 3-х т. / Под ред. С.Я. Батышева. – Т. 2. – Москва: Российская академия образования, 1999- 440 с.

References

1. Aleksandrova N.M. Didaktika professional'nogo obrazovaniya v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva: uchebnoe posobie dlya samostoyatel'noj raboty aspirantov, obuchayushchihsya po pedagogicheskim special'nostyam v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N.M. Aleksandrova. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2017. – 96 s.

2. Assadulina S.H. Vliyanie samoocenki na formirovanie professional'no-pedagogicheskoy napravlenosti lichnosti budushchego uchitelya: avtoreferat dissertacii kandidata psixologicheskikh nauk; nauchnaya special'nost' 19.00.07 Pedagogicheskaya psixologiya / Assadulina Svetlana Haliulovna. – Moskva, 1986. – 20 s.

3. Borev YU.B. Estetika / YU.B. Borev. – 4-e izd., dop. – Moskva: Politizdat, 1988. – 495 s.

4. Vlasenkov A.I. Obshcheobrazovatel'nyy predmetam – professional'nyu napravlenost' // Professional'no-tekhnicheskoe obrazovanie. – 1981. – № 8. – S. 10-11.

5. Garanina I.YU. Lichnostno-orientirovannyj podhod k professional'no-napravlenному obucheniyu matematike studentov uchrezhdenij srednego professional'nogo obrazovaniya: dissertaciya kandidata pedagogicheskikh nauk; nauchnaya special'nost' 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / Garanina Irina YUr'evna. – Kaluga, 2010. – 242 s.

6. Maksimova V.N. Mezhpredmetnye svyazi v processe obucheniya / V.N. Maksimova. – Moskva: Prosveshchenie, 1988. – 191 s.

7. Takanova O.V. Razrabotka professional'no orientiruyushchego sodержaniya obshcheobrazovatel'nyh disciplin v agroinzhenernom vuze: dissertaciya kandidata pedagogicheskikh nauk; nauchnaya special'nost' 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / Takanova Ol'ga Vladimirovna. – Moskva, 2009. – 208 s.

8. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart srednego professional'nogo obrazovaniya po special'nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe

iskusstvo i narodnye promysly (po vidam) / Nekommercheskaya internet versiya konsult'ant plyus. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119324/ (data obrashcheniya: 26.01.2021).

9. Hudyakova G.I. Sistemoobrazuyushchaya rol' principa professional'noj napravlenosti v obuchenii matematike // YAroslavskij pedagogicheskij vestnik. – 2009. – № 4(61). – S. 115-120.

10. Enciklopediya professional'nogo obrazovaniya: v 3-h t. / Pod red. S.YA. Batysheva. – T. 2. – Moskva: Rossijskaya akademiya obrazovaniya, 1999-440 s.

Лапина Ю.Е., кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры художественного кружевоплетения ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (академия), 191186 Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: lye68@yandex.ru

Lapina Yu.E., PhD in Pedagogic sciences, teacher of the department of artistic lacemaking, Higher school of folk arts (academy), 191186 Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, Lit. A, e-mail: lye68@yandex.ru

Методы обучения проектированию киришских кружевных изделий в среднем профессиональном образовании
Methods of teaching the design of Kirishi lace products in secondary vocational education

Аннотация. В статье рассмотрены цель и задачи учебной дисциплины «Проектирование», бинарные методы обучения, применяемые преподавателем в среднем профессиональном образовании при проектировании киришских кружевных изделий, выполняемых в рамках традиционных особенностей киришского художественного кружевоплетения; раскрывается содержание методов преподавания и учения. Приведены основные этапы создания авторских кружевных изделий, способствующие успешному воплощению учебного задания от художественной идеи до выполнения художественно-графического проекта кружевного изделия.

Ключевые слова: бинарные методы обучения, обучающиеся, среднее профессиональное образование, проектирование, киришские орнаментальные мотивы, орнаментальная композиция.

Abstract. The article discusses the purpose and objectives of the discipline «Design», binary teaching methods used by teachers in the secondary vocational education in the design of Kirishi lace products performed within the traditional features of Kirishi artistic lace making; the content of teaching methods and teaching is revealed. The main stages of creating author's lace products that contribute to the successful implementation of the educational task from an artistic idea to the implementation of an artistic and graphic project of a lace product are given.

Keywords: binary teaching methods, students, secondary vocational education, design, Kirishi ornamental motifs, ornamental composition.

Проектирование киришских кружевных изделий – это процесс практического внедрения основных принципов построения орнаментальных композиций художественного кружевоплетения с учетом технологических особенностей цепной и численной техник плетения киришского кружева.

В процессе обучения проектированию киришских кружевных изделий обучающиеся приобретают теоретические знания о последовательности разработки плоскостных и объемных кружевных изделий [2, с. 6], практические умения и навыки, необходимые для

последующей профессиональной деятельности, которые применяются при создании художественно-графических проектов и технологических карт выполнения авторских кружевных изделий на основе киришской традиционной технологии.

«Проектирование» является одной из ведущих профильных дисциплин, которая входит в профессиональный модуль «Производственно-технологическая деятельность». Цель «Проектирования» – формирование профессиональных компетенций обучающихся среднего профессионального образования в области создания новых кружевных изделий в соответствии с киришской технологией.

Задачи учебной дисциплины «Проектирование»:

- изучение теоретического материала, раскрывающего основы проектирования киришских кружевных изделий;
- выработка практических навыков сбора, обобщения, систематизации и анализа исторических киришских кружевных изделий по фотографиям;
- освоение понятийного аппарата и терминологии, используемой при проектировании кружевных изделий по киришской технологии;
- формирование навыков проектирования в соответствии с традиционными композиционными построениями киришских кружевных изделий.

Выполняя постепенно усложняющиеся учебные задания по созданию плоскостных интерьерных изделий, аксессуаров и объемных кружевных предметов женской одежды, обучающиеся формируют чувство ритма, пропорциональности, целостности, равновесия; развивают художественно-эстетический вкус; расширяют художественный кругозор [3]. В процессе проектирования обучающиеся накапливают опыт самостоятельного решения поставленных творческих задач, приобретают профессиональный опыт

Обучение на уровне среднего профессионального образования дисциплине «Проектирование» строится в соответствии с образовательной программой, учебно-методическим комплексом и осуществляется на нескольких этапах.

На первом этапе обучающиеся знакомятся с программой учебной дисциплины «Проектирование», ее целью и задачами, темами учебных заданий, требованиями к самостоятельной работе по выполнению практических заданий на учебных занятиях; требованиями к качеству предоставляемой на итоговую аттестацию работы.

На втором этапе – с содержанием учебников и учебных пособий по проектированию кружевных изделий, иллюстративным материалом по киришскому художественному кружевоплетению.

Перед тем как приступить к разработке новых кружевных изделий на занятиях изучают: технологию киришского художественного кружевоплетения; основы технического рисунка; технологические, стилистические, орнаментальные, колористические особенности киришского

художественного кружевоплетения. Перечисленные базовые знания в области киришского художественного кружевоплетения позволяют обучающимся изучить процесс создания кружевных произведений, соответствующих всем сущностным особенностям этого традиционного художественного промысла Ленинградской области.

Одной из важных задач преподавателя, ведущего занятия по проектированию, является развитие творческого потенциала обучающихся при создании авторских кружевных изделий, разрабатываемых на основе киришской технологии. Остановимся подробнее на выборе методов обучения.

Методы обучения по характеру познавательной деятельности обучающихся проанализированы в трудах И.Я. Лернера [4], М.Н. Скаткина [7], Ю.К. Бабанского [1], М.И. Махмутов [6].

На основе анализа опыта подготовки художников по художественному кружевоплетению и изучения классификаций методов обучения в профессиональном образовании выбраны для обучения проектированию киришских кружевных изделий в среднем профессиональном образовании следующие методы преподавания: информационно-сообщающий, объяснительный, инструктивно-практический, объяснительно-побуждающий и соответствующие им методы учения – исполнительский, репродуктивный, продуктивно-практический, частично-поисковый [6, с. 362-364].

Каждому методу преподавания соответствует конкретный метод обучения, что обозначено в дидактике профессионального образования как бинарное построение методов обучения [5; 6]. Эта система методов обучения, является частью целостной теории проблемно-развивающего обучения, охватывает все цели воспитания и обучения в образовательном процессе, отображает все формы и системные связи методов обучения.

Процесс обучения проектированию киришского кружева рассматривается как обязательная часть профессиональной деятельности обучающихся среднего профессионального образования, формирующейся в определенном порядке. Вначале формируются умения и навыки копирования киришских орнаментальных мотивов, зарисовки видоизмененных орнаментальных форм, затем выполнения эскизов орнаментальных композиций в масштабе, отрисовки её в натуральную величину, разработки технического рисунка и сколка. Завершающим этапом является выполнение художественно-графического проекта киришского кружевного изделия. В соответствии с последовательностью выполнения учебного задания по проектированию киришских кружевных изделий рассмотрены методы обучения.

Информационно-сообщающий метод используется преподавателем в виде рекомендаций обучающимся по использованию литературных источников, сообщающих сведения о киришском кружеве (статей, альбомов, каталогов, учебников и учебно-методических пособий, раскрывающих содержание профильных учебных дисциплин); преподаватель обращает

внимание обучающихся на сущность регионально-исторических особенностей киришского кружева: композиционный строй орнаментальной композиции, специфику изображения орнаментальных форм; знакомит с правилами и требованиями, необходимыми для выполнения учебного задания в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Проектирование». При этом изучаются принципы, по которым выстраиваются орнаментальные композиции плоскостных и объемных изделий в рамках выкройки, требования, предъявляемые к последовательности выполнения орнаментальных композиций.

Информационно-сообщающему методу преподавания соответствует *исполнительский метод* учения. Согласно этому методу обучающиеся осуществляют:

- отбор киришских орнаментальных мотивов в соответствии с формой изделия заданной выкройкой;
- подбор сочетающихся между собой киришских орнаментальных форм и дополнительных элементов.

Для реализации информационно-сообщающего метода совместно с исполнительским методом учения преподавателю необходимо понимать, нужно ли использовать требование или достаточно высказать просьбу. Для сближения контактов между обучающимися и преподавателем, повышения психологической комфортности взаимодействия возможно организовать реализацию исполнительского метода такими приемами, как одобрение, поощрение самостоятельности, согласие, доверие.

Особенности применения объяснительного метода преподавания и репродуктивного метода учения в том, что речь преподавателя композиционно должна быть построена так, чтобы помочь обучающимся придумать идею эскизов новых художественных произведений, убедить их в правильности решений. В этом смысле эти методы обучения ориентированы на конкретную ситуацию. В соответствии с *объяснительным методом* преподаватель излагает последовательность действий при работе над составлением орнаментальной композиции, основу которой составляют традиционные и видоизменённые киришские орнаментальные формы художественного кружевоплетения. Преподаватель напоминает обучающимся, что для выполнения зарисовок кружева с фотографий необходимо соблюдать определенную технологией ширину полотнянки киришских кружевных изделий: 10 мм, если изображается полотнянка «без перевивов» и 14-15 мм – полотнянка «в полный оплёт булавки», повороты вилушки имеют плавные очертания – полукруг и четверть окружности.

В начале выполнения нового учебного задания преподаватель наглядно показывает обучающимся способы преобразования классических пропорций киришских орнаментальных мотивов, объясняет, за счет чего может изменяться форма вилушки, а также рекомендует какого размера орнаментальные мотивы лучше всего подойдут для составления орнаментальной композиции салфетки, воротника, блузы. Обучающиеся

ведут практическую работу по проектированию нового изделия, основанного на технологии киришского художественного кружевоплетения, применяют *репродуктивный* метод учения:

- зарисовывают традиционные киришские орнаментальные мотивы с фотографий исторических образцов и художественно-графических таблиц в масштабе $\frac{1}{2}$ и в натуральную величину;

- выполняют эскизы видоизменённых киришских орнаментальных мотивов, при этом придерживаются рекомендаций преподавателя относительно масштаба отдельных элементов зарисовываемой орнаментальной формы;

- составляют графические схемы построения кружевных изделий в соответствии с учебным заданием;

- составляют эскизы нового композиционного решения кружевного изделия с учетом законов построения киришских орнаментальных композиций, основанных на традиционных комбинациях киришских орнаментальных мотивов в масштабе $\frac{1}{2}$. Например, круглая салфетка делится на равные сегменты от центра к краю;

- отрисовывают орнаментальную композицию в соответствии с особенностями построения киришского художественного кружевоплетения, учитывая традиционную ширину полотнянки – 14-15 мм.

- выполняют художественно-графическое оформление разработанной композиции учебного задания на тонированной бумаге гуашевыми красками на планшете.

Применяя *инструктивно-практический метод*, преподаватель контролирует действия обучающихся на всех этапах выполнения учебного задания и дает индивидуальные консультации: рекомендует пути исправления недочетов орнаментальной композиции, технического рисунка, сколка, художественно-графического проекта; советует, что следует изменить в рисунке. Например, длину вилюшек, угол размещения одной вилюшки относительно другой, радиус поворота вилюшки, расстояние между вилюшками.

Обучающиеся, выполняя учебные задания по проектированию новых изделий применяют *продуктивно-практический метод*: соблюдают последовательность действий при отрисовке орнаментальной композиции, технического рисунка, сколка и художественно-графического проекта в соответствии с технологией киришского художественного кружевоплетения.

Применяя *объяснительно-побуждающий метод*, преподаватель способствует самостоятельному поиску решений обучающихся при выборе киришских орнаментальных форм для составления из них орнаментальной композиции, используя иллюстративный материал: фотографии исторических киришских изделий и студенческих семестровых и выпускных квалификационных работ из методического фонда Высшей школы народных искусств (академии).

Сущность *частично-поискового метода* выражается в осуществлении обучающимися самостоятельной поисково-творческой деятельности, необходимой для создания нового киришского кружевного изделия в рамках учебного задания: изучения фотографий киришских изделий, художественно-графических таблиц исторических орнаментальных мотивов, сколков, семестровых изделий из методического фонда кафедры художественного кружевоплетения, а также фотографий художественно-графических проектов выпускных квалификационных работ.

Следующим видом деятельности является отбор орнаментальных мотивов в соответствии с учебным заданием. Например, для выполнения круглой салфетки диаметром 40 см требуется подобрать киришские орнаментальные мотивы небольшого размера, такие как «звёздочка», «курья лапа», «ёлочка» (рис. 1), «носочки», «медвежья лапа» (рис. 2), «звёздочка в оплет носочков», «круг».

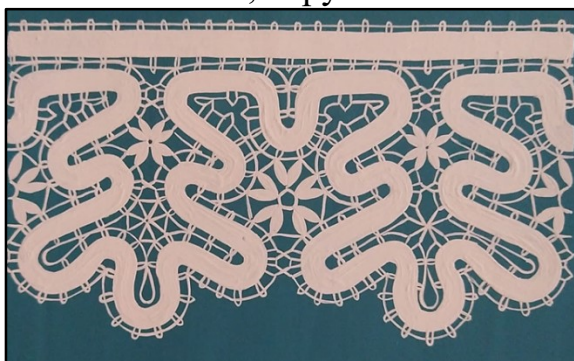

Рис. 1. Киришский орнаментальный мотив «ёлочка»

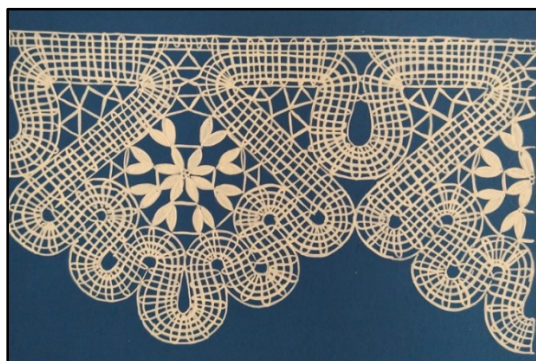

Рис. 2. Киришский орнаментальный мотив «медвежья лапа»

Преподаватель, организуя деятельность обучающихся в проблемной ситуации, например, при изучении художественно-технологических особенностей выдающихся произведений киришского кружева, применяет *побуждающий метод*. При этом предлагает изучить образцы киришского художественного кружевоплетения, рекомендует обратить внимание на орнаментальные формы кружева, которые эстетически сочетаются между собой, например, «медвежья лапа» и «звёздочка», «круг» и «курья лапа». Преподаватель при этом выступает в роли советчика, помощника. Побуждающий метод направлен на раскрытие художественно-технологических способностей обучающихся, их эстетических потребностей.

Соответствующий побуждающему методу преподавания *поисковый метод* позволяет обучающимся самостоятельно изучать предоставленный преподавателем литературный и иллюстративный материал, выполнять все этапы проектной работы на основе приобретенного опыта.

Ни один из представленных методов невозможно осуществить без осознанной, целенаправленной деятельности преподавателя и обучающихся [4, с. 31]. В системе бинарных методов реализуется принцип проблемности обучения, доказывающий, что процесс обучения – это процесс решения проблем и для его реализации нужна последовательность организации

учебного процесса. Несмотря на «разнообразие взглядов на понимание сущности проблемного обучения и бинарных методов обучения, места и формы их применения на разных этапах обучения, они бесспорно, и сегодня как научное направление имеют высокую значимость и перспективность» [5, с. 43].

Приобретенные обучающимися умения и навыки копирования традиционных киришских кружевных орнаментальных мотивов, способность видоизменять их позволяют самостоятельно создавать орнаментальные композиции, основанные на художественно-технологических приемах выполнения кружевного изделия. Например, на рисунках 3 и 4 представлены художественно-графические проекты салфетки и воротника, выполненные обучающимися, на которых орнаментальные мотивы «курья лапа» интерпретирован по-разному. Также в работах соблюдены правила построения орнаментальной композиции: применение не более трех замкнутых орнаментальных линий и не более четырех орнаментальных мотивов в небольшом по размеру изделии. Орнаментальная композиция салфетки состоит из двух орнаментальных мотивов: «носочки» и «курья лапа», а орнаментальная композиция состоит из трех орнаментальных форм: «носочки», «курья лапа» и «барашек».

Рис. 3. С. Шнейбауер. Художественно-графический проект салфетки. R 21 см. Преподаватель Ю.Е. Лапина, 2021 г.

Рис. 4. С. Шнейбауер. Художественно-графический проект воротника «Вихри снежные крутя...». Ширина воротника 17 см. Преподаватель Ю.Е. Лапина, 2021 г.

Орнаментальная композиция, представленная на художественно-графическом проекте блузы «Мелодия лета» (рис. 5), выполненная студенткой II курса среднего профессионального образования, составлена из орнаментальных мотивов «носочки», «курья лапа», «круг», также в композицию включены дополнительный элемент кружевоплетения «восьмерка» и плетешковая «ромбическая фоновая решетка».

В конце каждого семестра обучающиеся представляют на аттестацию комплекс выполненных учебных заданий, включающий зарисовки орнаментальных мотивов, эскизы орнаментальных композиций в масштабе и

в натуральную величину, технический рисунок, сколок, художественно-графический проект кружевного изделия.

Рис. 5. М. Ширкина. Художественно-графический проект блузы «Мелодия лета». Преподаватель Ю.Е. Лапина, 2018 г.

Рис. 6. В. Калениченко. Выпускная квалификационная работа – блуза «Соцветия калины аромат». Руководитель Ю.Е. Лапина, 2018 г.

Итогом обучения является выпускная квалификационная работа, включающая вышеперечисленный комплекс и кружевное изделие, выполненное в материале. Пример изделия, выполненного в материале, показан на рисунке 6. Составляя орнаментальную композицию выпускной квалификационной работы – блузы «Соцветия калины аромат» автор видоизменил киришские орнаментальные мотивы «звездочка в оплет носками» и «круг», ввел в канву орнамента численное кружево «звездочка», переходящее в полотнянку.

Практическая творческая деятельность обучающихся среднего профессионального образования при выполнении учебных заданий по проектированию кружевных изделий способствует выполнению

обучающимися уникальных изделий киришского художественного кружевоплетения, что содействует сохранению и развитию киришского художественного кружевоплетения.

Литература

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический аспект / Ю.К. Бабанский. – Москва: Педагогика, 1977. – 254 с.
2. Лапшина Е.А. Проектирование художественного кружевоплетения: учебно-методическое пособие для высших учебных заведений по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль – художественное кружевоплетение / Е.А. Лапшина, В.Ф. Максимович; под научной редакцией В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 180 с.
3. Лапшина Е.А. Проектирование высокохудожественных кружевных изделий // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2014. – № 3(10). – С. 3-9. – URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v4_3.htm (дата обращения: 18.04.2022).
4. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – Москва: Педагогика, 1981. – 185 с.
5. Лосев К.В. Бинарные методы в структуре обучения и развития студентов высшей школы // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. – 2016. – № 2. – С. 33-45 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/binarnye-metody-v-strukture-obucheniya-i-razvitiya-studentov-vysshey-shkoly/viewer> (дата обращения: 22.04.2022).
6. Махмутов М.И. Избранные труды. Проблемное обучение. Основные вопросы теории: монография. Т 1. / М.И. Махмутов, составитель Д.М. Шакирова. – Казань: Магариф-Вакит, 2016. – 423 с.
7. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики: методическое пособие / М.Н. Скаткин. – 2-е изд. – Москва: Педагогика, 1984. – 96 с.

References

1. Babanskij YU.K. Optimizaciya processa obucheniya: obshchedidakticheskij aspekt / YU.K. Babanskij. – Moskva: Pedagogika, 1977. – 254 s.
2. Lapshina E.A. Proektirovanie hudozhestvennogo kruzhevopleteniya: uchebno-metodicheskoe posobie dlya vysshih uchebnyh zavedenij po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly», profil' – hudozhestvennoe kruzhevopletenie / E.A. Lapshina, V.F. Maksimovich; pod nauchnoj redakciej V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – 180 s.
3. Lapshina E.A. Proektirovanie vysokohudozhestvennyh kruzhevnyh izdelij // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2014. – № 3 (10). – S. 3-9. – URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v4_3.htm (data obrashcheniya: 18.04.2022).

4. Lerner I.YA. Didakticheskie osnovy metodov obucheniya / I.YA. Lerner. – Moskva: Pedagogika, 1981. – 185 s.
5. Losev K.V. Binarnye metody v strukture obucheniya i razvitiya studentov vysshej shkoly // Vestnik LGU im. A.S. Pushkina. – S. 33-45 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/binarnye-metody-v-strukture-obucheniya-i-razvitiya-studentov-vysshey-shkoly/viewer> (data obrashcheniya: 22.04.2022).
6. Mahmutov M.I. Izbrannye trudy. Problemnoe obuchenie. Osnovnye voprosy teorii: monografiya. T 1 / M.I. Mahmutov, sostavitel' D.M. SHakirova. – Kazan': Magarif-Vakit, 2016. – 423 s.
7. Skatkin M.N. Problemy sovremennoj didaktiki: metodicheskoe posobie / M.N. Skatkin. – 2-e izd. – Moskva: Pedagogika, 1984. – 96 s.

Михайлова Н.Н., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: 1325556@mail.ru

Расторгуева А.М., член Союза дизайнеров Москвы, аспирант I курса кафедры теории и методики профессионального образования, преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, antoninarastorgueva128@gmail.com

Mikhailova N.N., doctor of pedagogical sciences, professor of the department of social-humanitarian and natural science disciplines of the Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy). 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., corp. 2, e-mail: 1325556@mail.ru

Rastorgueva A.M., member of the Union of designers of Moscow, lecturer of the department of professional disciplines of the Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy). 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., corp. 2, e-mail: antoninarastorgueva128@gmail.com

**Обучение бакалавров в условиях интеграции традиционных и
машинных технологий художественной вышивки
Training of bachelors in the conditions of integration of traditional and
machine technologies of artistic embroidery**

Аннотация. В статье рассматривается ряд проблем и перспектив использования интегративного подхода к подготовке художников, направленного на овладение студентами профессиональными компетенциями в условиях интеграции традиционных и машинных технологий при проектировании и выполнении в материале изделий с художественной вышивкой. Обоснована актуальность исследования и его дорожная карта. В соответствии с мероприятиями дорожной карты представлен результат сравнительного анализа применения традиционных и машинных технологий обучения художественной вышивке, выделены наиболее важные преимущества и риски каждой технологии. В статье обосновано, что организация учебного процесса в условиях интеграции традиционных и машинных технологий обучения художественной вышивке будет способствовать подготовке выпускников в соответствии с требованиями работодателя, популяризации техник традиционной художественной вышивки, сохранению культурного наследия России в области данного вида искусства.

Ключевые слова: интегративный подход, традиционное прикладное искусство, ручная вышивка, машинная вышивка, интеграция ручных и машинных технологий, бакалавриат.

Abstract. The article discusses a number of problems and prospects for using an integrative approach to the training of artists, aimed at mastering professional competencies by students in the context of integrating traditional and machine technologies in the design and execution of products with artistic embroidery in the material. The relevance of the study and its roadmap are substantiated. In accordance with the activities of the roadmap, the result of a comparative analysis of the use of traditional and machine teaching technologies for artistic embroidery is presented, the most important advantages and risks of each technology are highlighted. The article substantiates that the organization of the educational process in the context of the integration of traditional and machine teaching technologies for artistic embroidery will contribute to the preparation of graduates in accordance with the requirements of the employer, the popularization of traditional artistic embroidery techniques, and the preservation of the cultural heritage of Russia in the field of this kind of art.

Keywords: integrative approach, traditional applied art, hand embroidery, machine embroidery, integration of hand and machine technologies, bachelor course.

В настоящее время интенсивное развитие многих научных областей и дисциплин происходит на стыке разных наук, отраслей или технологий. Искусству, как значимой части культуры, также свойственен интегративный характер. Сегодня интеграция искусства и компьютерных технологий имеет существенные основания для дальнейшего развития. Интеграция позволяет целостно воспринимать процесс формирования профессиональной деятельности будущего художника в области художественной вышивки и является противоположностью для дифференциации содержания образования, заключающейся в разделении научного знания на специализированные курсы. В научной литературе подчеркивается роль и значение процессов интеграции в образовании, состоящих в моделировании имеющихся компонентов содержания в новые блоки, позволяющие более эффективно формировать профессиональные компетенции студентов.

Красивые изделия с вышивкой вызвали интерес, как у старшего поколения, так и у молодежи, а образование в области художественной вышивки всегда было востребовано. Этот вид традиционного прикладного искусства актуален и сегодня, что обуславливает востребованность подготовки будущих мастеров. Выпускники бакалавриата, обучающиеся традиционным художественным промыслам по профилю «Художественная вышивка», могут не только создавать высокохудожественные изделия с использованием уникального наследия ручной вышивки, но и способствовать сохранению этого вида традиционного прикладного искусства в условиях развития современных технологий [11]. Информатизация общества и развитие наукоемких технологий предъявляет особые требования к обучению

будущего художника. Поэтому проблема организации обучения и преподавания в условиях интеграции ручных и машинных технологий художественной вышивки актуальна уже много лет.

Исследования Н.М. Александровой, А.П. Беляевой, В.И. Загвязинского, И.А. Зимней, В.Б. Криса, Б.Ж. Мухаммадиева посвящены различным аспектам интегративного подхода в образовании. Их исследования позволяют рассматривать интегративный подход как научно-обоснованную позицию, которая обеспечивает целостность формируемой профессиональной деятельности выпускников на уровне бакалавриата, способствует развитию способностей и системного мышления при решении теоретических и практических задач. В основе такого обучения при изучении технологий вышивки и проектирования изделия, новые компоненты знаний должны складываться в более сложные, иерархически построенные системы. Интегративный подход наиболее соответствует целям и задачам формирования профессиональных компетенций бакалавра и может служить одним из возможных средств для их формирования. Однако его внедрение в учебный процесс для будущих художников традиционного прикладного искусства затруднено из-за наличия различных точек зрения на перспективы сохранения наследия в области ручной вышивки, что подтверждает актуальность проблемы.

Вышивка и сегодня представляет собой культурное явление и относится к одному из наиболее старинных видов традиционного прикладного искусства. Русская народная вышивка насчитывает более 80 техник, получивших развитие в различных регионах России. В изделиях с вышивкой, сохранившихся до наших дней, прослеживается не только национальная история, но и традиции. Узоры и орнаменты древних вышивок составляют символически-знаковое письмо, обращенное и к современнику, и к будущим поколениям [7]. Изделия, декорированные ручной вышивкой, каждый год на Неделе моды в Париже, Милане и Лондоне демонстрируют такие представители индустрии моды, как Balmain, Gucci, Dolce&Gabbana и другие. В России без ручной вышивки не обходятся дома моды Валентина Юдашкина, Анастасии Задориной, Ульяны Сергеенко и др. Растительные узоры, геометрические орнаменты, и даже абстракция, в сочетании с натуральными тканями и современными отделочными материалами, придает изделиям оригинальность и позволяет создать неповторимый образ. В коллекциях этих модельеров чаще всего используются бисер, стеклярус, жемчуг, драгоценные и декоративные камни, перья, металлизированные нити, кружево, и прочее. Исторически сложилось так, что акцент *haute couture* и *prêt-à-porter* в искусстве задают европейские дома мод, где, к сожалению, с каждым годом все чаще креативность и художественный дизайн приносятся в жертву бюджету.

Анализ научных исследований С.Ю. Камневой [1], В.Ф. Максимович [3], М.А. Некрасовой [7], А.А. Николаевой [8], Т.М. Носань [10], Е.В. Сайфулиной [11] показал, что авторы подчеркивают необходимость

сохранения художественных традиций каждого конкретного вида русской народной вышивки. В настоящее время актуален исторический опыт в области художественной вышивки, который охватывает различные исторические периоды и отражает региональные и художественно-технологические особенности выполнения вышивки, цветовые предпочтения, оригинальность узора и самобытность культуры регионов России.

В Институте традиционного прикладного искусства – Московском филиале Высшей школы народных искусств (академии), студенты изучают историю развития этого вида искусства, осваивают традиционные техники художественной вышивки, исследуют то, как с появлением новых материалов, техник и технологий вышивка может стать одной из основных вспомогательных отраслей в мире высокой моды. Оттачивая исполнительское мастерство, студенты осваивают ряд уникальных техник художественной вышивки, которые позволяют предметам быта, одежде и аксессуарам придать оригинальный и неповторимый образ. Поэтому в процессе обучения важно показать студентам, что, несмотря на то, что со временем изменяется мода и фасоны изделий, художественная вышивка продолжает оставаться востребованной при создании высокохудожественных изделий [1]. Об этом свидетельствуют представленные коллекции знаменитых дизайнеров домов моды, как в России, так и в Европе. Таким образом, практико-ориентированный подход к организации учебного процесса ведет не только к сохранению традиционной художественной вышивки России, но и к развитию этого уникального вида искусства.

История традиционного прикладного искусства очень богатая и включает в себя эволюцию от обучения как домашнему ремеслу – до обучения в рамках среднего профессионального и высшего образования [10]. Сегодня есть возможность готовить высококвалифицированных художников, умеющих создавать уникальные изделия с высокохудожественной ручной вышивкой. Такой подход к подготовке художников отвечает потребностям современной индустрии моды, а также, возможно, поможет привнести в мир высокой моды новые веяния и воссоздать «русский стиль». В нашем исследовании особое внимание уделено проблемам, появившимся в результате интенсивного развития компьютерного проектирования и машинных технологий художественной вышивки. Так, необходимость сохранения культурного наследия в области художественной вышивки, с одной стороны, и значимость формирования профессиональных компетенций в соответствии с требованиями работодателя, с другой, привела к возникновению противоречия между стремлением к снижению трудозатрат, сокращением времени на изготовление вышивки и необходимостью сохранения высокохудожественного уровня изделий с ручной вышивкой. В качестве одного из возможных направлений разрешения этого противоречия при подготовке бакалавров в области художественной вышивки мы видим в организации обучения в условиях интеграции ручных и машинных технологий.

Рис. 1. Дорожная карта разработки поэтапной модели обучения в условиях интеграции ручных и машинных технологий художественной вышивки на уровне бакалавриата

Анализ научной литературы показал, что эта проблема пока недостаточно проработана. Поэтому в начале исследования мы выдвинули гипотезу: обучение бакалавров в условиях интеграции ручной и машинной художественной вышивки будет способствовать повышению качества профессионального образования, сохранению культурного наследия и обеспечит реализацию требований работодателя к профессиональным компетенциям выпускников ВШНИ если:

- будет разработана поэтапная модель и образовательная программа обучения в условиях интеграции технологий ручной и машинной вышивки для художников, создающих высокохудожественные, эксклюзивные изделия;
- будет обеспечена готовность студентов использовать различные техники ручной художественной вышивки и учитывать постоянно обновляющиеся возможности вышивальных машин.

Для организации научно-исследовательской деятельности была разработана дорожная карта, позволяющая организовать проверку выдвинутой гипотезы и разработать поэтапную модель обучения бакалавров в условиях интеграции ручных и машинных технологий художественной вышивки (рис. 1). Научное обоснование гипотезы исследования потребовало, в первую очередь, проанализировать статьи и диссертационные исследования в этой области. Анализ научных исследований Е.В. Ладыгина [2], Н.А. Мальгуновой [6] и Л.Я. Нодельмана [9]. позволил сделать вывод, что до сих пор процесс формирования навыков использования компьютерных и машинных технологий при обучении исполнительскому мастерству студентов художественного вуза вызывает много проблем, а системных моделей обучения в условиях интеграции традиционных и машинных технологий по профилю «Художественная вышивка» пока не создано. Авторы предлагают свои способы решения отдельных аспектов проблемы и их разработки будут обязательно учтены.

В процессе исследования обозначенной проблемы были выделены наиболее явные причины редкого использования традиционных техник вышивки в Домах моды:

- ориентированность русских дизайнеров на европейскую моду при создании своих коллекций;
- выбор декора при разработке коллекции изделий на сезон зависит от одобрения заказчиков, совета директоров, профессионалов в области дизайна, которые часто имеют низкую информированность в области художественной вышивки, не знают многие виды традиционной вышивки или возможностей адаптации традиционных техник художественной вышивки для создания современного изделия. К сожалению, это ведет к выбору простых композиционных решений, зачастую не несущих смысловой нагрузки, а также к применению примитивных техник и технологий при изготовлении изделий с вышивкой;
- временные затраты как при изготовлении образцов, так и при выполнении вышивки в материале ведут к высокой себестоимости изделия;

- недостаток специалистов, способных работать на высокохудожественном уровне, владеющих техниками различных видов художественной вышивки, умеющих придумывать композиции с использованием различных техник машинной вышивки и воплощать своих идеи в материале.

Восьмилетний опыт профессиональной деятельности А.М. Расторгуевой в сфере fashion-индустрии позволяет отметить, что сегодня художники по вышивке должны уметь использовать компьютерные технологии для разработки проектов будущих изделий. Однако принципиальным условием для современных высококвалифицированных специалистов является владение навыками традиционного проектирования, знание основ композиции, цветоведения, а также владение техниками и технологиями художественной вышивки, что встречается очень редко. Можно сделать вывод, что сегодня на уровне бакалавриата необходимо обучать студентов не только различным видам традиционной ручной вышивки, но и современным технологиям компьютерного проектирования, а также навыкам машинной вышивки при разработке и создании высокохудожественного изделия.

Перечень профессиональных компетенций ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы по профилю «Художественная вышивка» на уровне бакалавриата можно расширить, включив профессиональную компетенцию, основанную на владении студентами навыками компьютерного проектирования, программирования вышивальной машины, выполнения машинной вышивки, а также совместного использования ручных и машинных технологий художественной вышивки при создании изделия, сохранив при этом высокий уровень качества выполнения и оригинальность (рис. 2).

Рис. 2. Дополнительная профессиональная компетенция ФГОС ВО в области художественной вышивки

Анализ интернет-ресурсов показал, что на данный момент в рамках дополнительного профессионального образования предлагается множество курсов компьютерного проектирования, однако курсов компьютерного проектирования художественной вышивки не выявлено. Существуют курсы по программированию машинной вышивки, однако на них учат программировать по готовым шаблонам, не уделяется внимание изучению истории, технологических приемов и особенностей художественной вышивки. Поэтому проекты изделий, выполненные в результате обучения дизайнерами, не владеющими традиционными техниками художественной вышивки, часто примитивны, в них нарушены законы композиции, неудачны цветовые решения. Владение навыками соединения традиционных и машинных технологий становится важной профессиональной компетенцией для художников по вышивке и определяет их конкурентоспособность на рынке труда.

В условиях интеграции у традиционных и машинных технологий можно выявить не только преимущества, но и риски, которые мы понимаем, как вероятность возникновения прямых или косвенных побочных эффектов, ведущих к нарушению или осложнению формирования целостной профессиональной деятельности. Интегративный подход к обучению ручной и машинной вышивке позволит научить студентов грамотно использовать их преимущества и минимизировать риски в будущей профессиональной деятельности. Поэтому одна из задач исследования – проведение сравнительного анализа преимуществ и рисков использования традиционных и машинных технологий для создания изделий с художественной вышивкой.

Были проанализированы традиционные и современные технологии, используемые для обучения проектированию изделий с высокохудожественной вышивкой (табл. 1, 2).

Таблица 1.

Преимущества и риски традиционных технологий проектирования изделия

<i>Традиционные технологии проектирования</i>	
<i>Преимущества</i>	<i>Риски</i>
Способность проявлять креативность, оригинальность композиционного решения для изделия с художественной вышивкой	Ограниченные возможности для визуализации большого количества идей
Возможность выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами	Необходимость повторно отрисовывать похожие элементы композиции на каждую деталь лекала
Развитие когнитивных функций мозга и целостного комплекса навыков, связанных с проектированием	Преобладание репродуктивной функции мозга
Возможность выбора конкретного цветового решения для изделия с	Сложность наблюдения за результатами вносимых в проект цветовых изменений

художественной вышивкой	
Владение техниками использования художественных материалов	Использование узкого спектра традиционных художественных материалов
Наличие опыта разработки проекта традиционными методами при проектировании изделия с художественной вышивкой	Временные затраты в условиях ограниченного количества часов на проект
Целостное понимание общей композиции при разработке проекта в масштабе 1:1	Необходимость организации рабочего пространства, позволяющего работать с большими форматами
Взаимосвязь композиционного решения проекта и подобранных для его реализации техник вышивки	Ограниченное количество визуализированных вариантов проекта в цвете и с учетом специфики видов художественной вышивки
Максимальное приближение проекта к возможному выбору материала	Ограничения при поиске вариантов проектного решения
Максимальное соответствие задуманного проекта изделия с художественной вышивкой и готовой моделью	Минимальная вариативность проекта изделия с художественной вышивкой
Возможность изменений элементов композиции в процессе работы над проектом изделия с художественной вышивкой	Сложность внесения изменений и устранения ошибок в процессе работы

Таблица 2.

Преимущества и риски компьютерных технологий проектирования

<i>Компьютерные технологии проектирования</i>	
<i>Преимущества</i>	<i>Риски</i>
Возможность выполнять поисковые эскизы при помощи графических программ, широкие возможности для реализации личных интересов	Высокая стоимость оборудования и программного обеспечения на начальных этапах
Возможность фиксации и отслеживания всех вносимых в проект изменений	Отличие цветового решения от оригинала при печати готового проекта
Сокращение временных затрат на выполнение проекта за счет выполнения ряда операций проектирования программным обеспечением	Разрушение целостного комплекса навыков проектирования, забывание отдельных навыков и появление затруднений при выполнении проектирования без программного обеспечения
Способность проявлять креативность при разработке разных вариантов проекта	Сложность выбора окончательного варианта проектного решения
Максимальное соответствие задуманного	Возможное расхождение с проектом, т.к.

проекта готовой модели при широком вариативном выборе	выбор материала, фурнитуры, цветовая палитра ниток и бижутерии уже, чем возможности компьютерного проектирования
Возможность редактирования дизайна и внесения правок в проект, практически на любом этапе работы, по необходимости.	Затруднения в понимании общей композиции при разработке проекта при изменении масштабирования
Повторное использование элементов: поскольку вся задача выполняется с помощью компьютерных инструментов, это устраняет проблему дублирования труда, дает возможность копировать различные части элементов и дизайна, которые затем могут быть повторно использованы снова и снова	Вероятность перегруженности проекта деталями, разрушения целостного образа при создании высокохудожественного изделия.
Возможность использования разработанных элементов композиции при создании коллекции изделий путем копирования и размещения на деталях кроя	Примитивные композиционные решения у дизайнеров, не владеющих техниками и технологиями традиционной художественной вышивки
Легкое и удобное хранение файлов.	Работа может быть подвержена вирусам, а также потеряна из-за поломки компьютера
Возможность работать удаленно и отправлять готовые файлы заказчику по электронной почте (больше возможностей без привязки к региону)	Необходимость регулярного обновления программного обеспечения или операционных систем
Возможность понимать принципы работы современных компьютерных технологий	Необходимо сначала сформировать и наработать опыт разработки проекта традиционными методами при проектировании высокохудожественного изделия
Возможность использования компьютерных технологий для решения задач в профессиональной деятельности	Необходимость постоянного обновления навыков использования компьютерных технологий для разработки проекта и развития профессиональной деятельности
Повышают конкурентоспособность специалиста на рынке труда	Требуют постоянно следить за мировыми трендами, владеть навыками самоорганизации, и повышать свой профессиональный уровень и навыки традиционного и компьютерного проектирования
Студент учится применять информационно-коммуникационные технологии в практической профессиональной деятельности	Необходимость постоянного обновления материальной базы и программно-методического обеспечения.

Анализ преимуществ и рисков традиционных и современных технологий проектирования изделий с художественной вышивкой позволяет сделать вывод: необходимо так организовать учебный процесс, чтобы не только сохранить все преимущества традиционных технологий проектирования изделий, но и научить студентов сочетать их с преимуществами компьютерного проектирования. Анализ работы представителей fashion-индустрии позволяет подтвердить важность владения ручными технологиями для проектирования изделия. Например, многие специалисты, после выполнения проекта с применением компьютерных программ, используют их преимущества для выполнения окончательного проекта с использованием традиционных технологий. Это доказывает необходимость применения интегративного подхода для обучения совместному использованию этих процессов на уровне бакалавриата. Для формирования навыков проектирования изделия с художественной вышивкой в условиях интеграции традиционных и машинных технологий важно определить такую последовательность формирования навыков, которая позволит свести к минимуму риски и сохранить преимущества как традиционных, так и компьютерных технологий.

Не менее важно было проанализировать преимущества и риски ручных и машинных технологий художественной вышивки при создании изделия с художественной вышивкой (табл. 3, 4).

Таблица 3.

Преимущества и риски традиционных технологий вышивки

<i>Традиционные технологии вышивки</i>	
<i>Преимущества</i>	<i>Риски</i>
Сохранение традиций народной художественной вышивки	Небольшая востребованность многих видов традиционной вышивки из-за низкой информированности дизайнеров и заказчиков в этой области
Способность реализовывать проект в материале	Недостаток мастеров способных работать на высокохудожественном уровне
Создание высокохудожественных, эксклюзивных изделий	Временные затраты и высокая себестоимость изделий
Возможность технологического выполнения более 80 видов художественной вышивки в материале	Временные затраты позволяют изготовить небольшое количество изделий за весь период обучения
Возможность комбинирования различных техник в одном изделии	Временные затраты, отведенные на выполнение готового изделия в материале ограничивают объем вышивки
Обучение художников высокой квалификации, владеющих многими техниками и технологиями традиционной народной художественной вышивки	Мало образовательных организаций, готовящих высококвалифицированные кадры художников, владеющих техниками и технологиями традиционной

Таблица 4.

Преимущества и риски машинных технологий вышивки

<i>Машинные технологии вышивки</i>	
<i>Преимущества</i>	<i>Риски</i>
В зависимости от модели машины, возможны функции, как вышивки, так и шитья, что является большим плюсом при создании изделия	Высокая стоимость оборудования и программного обеспечения
Огромное количество видов машинной вышивки: вышивка пайетками, объемная вышивка, тафтинг, вышивка шнуром, металлизированными нитями и т.д.	Вероятность примитивных композиционных решений у дизайнеров, не владеющих техниками и технологиями традиционной народной художественной вышивки
Снижение временных затрат на выполнение вышивки в материале без снижения его высокохудожественной составляющей	Ограниченное использование различных техник вышивки в зависимости от возможностей машинных технологий
Понимание принципов работы современных вышивальных машин	Широкий спектр постоянно обновляющихся современных машинных технологий вышивки
Вышивка наносится практически на любой материал, как на готовую одежду, так и на детали кроя	Необходимость разработки специальных заданий совместного использования ручных и машинных технологий на разных деталях кроя
Проект машинной вышивки, разработанный в программе выполненный на машинном оборудовании переносится на изделие с невероятной точностью	Необходимы навыки компьютерного проектирования и знания машинных технологий для решения задач в профессиональной деятельности

Анализ преимуществ и рисков традиционных и машинных технологий выполнения художественной вышивки в материале позволяет сделать вывод, что ручные технологии обеспечивают высокое качество и эксклюзивность изделий. Они намного превосходят машинные по количеству видов техник выполнения, которые можно применить для создания высокохудожественных изделий, уступая в основном по трудозатратам и себестоимости. Невозможно отрицать и то, что те виды вышивок, которые могут выполнять машины, создаются на уровне высокого качества и точности. Поэтому появление смешанных техник было связано с применением различных методов и способов вышивания на одном изделии. Совместное использование машинных и ручных технологий позволяет создавать множество вариантов, которые могут быть использованы при

создании изделия. На деталях кроя возможно использование различных техник вышивки, которые подбираются с учетом совместимости и взаимодополнения, что позволяет создать целостную композицию, подчеркнуть оригинальность рисунка, учесть региональные традиции, снизить себестоимость и трудозатраты без потери качества художественной вышивки. Особенно актуально такое совместное использование технологий при вышивании больших, объемных композиций.

Анализ материала таблиц дает основание сделать вывод, что риски традиционных технологий вышивки во многом могут быть компенсированы преимуществами машинных технологий. Анализ работы сотрудников fashion-индустрии позволяет подтвердить влияние владения ручными технологиями вышивки на конкурентоспособность художника. Однако в настоящее время во многом определяется и уровнем владения машинными технологиями. Многие работодатели в fashion-индустрии ищут специалистов способных использовать при создании эксклюзивных изделий как традиционные, так и машинные технологии вышивки, рационально их сочетать, обеспечивать высокое качество художественной вышивки и снижать трудозатраты. Не менее важно учитывать то, что потребности студентов сегодня расширяются, а интерес к компьютерным технологиям повышается, что, в свою очередь, приводит к самостоятельному освоению компьютерного проектирования и изучению технологий машинной вышивки. Приведенные аргументы доказывают актуальность нашего исследования и необходимость организации обучения в условиях интеграции традиционных и машинных технологий художественной вышивки на уровне бакалавриата.

В.Ф. Максимович неоднократно отмечала, что сегодня как никогда актуально сохранение исторических художественно-технологических традиций прикладного искусства, опыта предшествующих поколений. «В то же время современное массовое производство произведений декоративно-прикладного искусства обесценивает их, и, как следствие, наблюдается утрата интереса со стороны как старшего, так и младшего поколения людей. В связи с этим видится актуальной выработка новых подходов к обучению высокопрофессиональных художников, которые способны на создание высокохудожественных произведений, отражающих уникальность разных видов традиционного прикладного искусства и востребованных современным обществом» [4, с. 397]. Это еще раз подтверждает актуальность начатого исследования. Реализация интегративного подхода к обучению высокопрофессиональных художников, направленного на обучение студентов совместному использованию традиционных и машинных технологий при проектировании и выполнении изделий с художественной вышивкой в материале позволит современному специалисту:

- уделить больше внимания сохранению традиций художественной вышивки, ее композиционному и цветовому решению;
- расширить вариативность, сократить временные затраты на разработку проекта, используя возможности графических редакторов;

- снизить временные затраты на выполнение части проекта художественной вышивки в материале без снижения его высокохудожественной составляющей;

- получить снижение себестоимости изделия за счёт обоснованного использования традиционных и машинных технологий в процессе изготовления изделия с высокохудожественной вышивкой.

Кроме того, интегративный подход будет способствовать популяризации техник традиционной художественной вышивки, что, в свою очередь, способствует сохранению культурного наследия России в области данного вида искусства.

Литература

1. Камнева С.Ю. Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в области художественной вышивки: автореферат диссертации ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 Теория и методика профессионального образования / Светлана Юрьевна Камнева. – Санкт-Петербург, 2013. – 22 с.

2. Ладыгин Е.В. Развитие творческих способностей учащихся в интегративном деятельностном поле курса «Основы дизайна»: автореферат диссертации ... кандидата педагогических наук: 13.00.02 Теория и методика обучения (по отраслям знаний) / Евгений Владиславович Ладыгин. – Москва, 2000. – 16 с.

3. Максимович В.Ф. Теория и практика подготовки учащихся по художественно-промышленным видам труда в условиях непрерывного образования (на примере учебных заведений традиционного декоративно-прикладного искусства): диссертация... доктора педагогических наук: 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования / Валентина Федоровна Максимович. – Москва: РАО ин-т худож. образования, 2000. – 293 с.

4. Максимович В.Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В.Ф. Максимович // Научный диалог. – 2016. – № 12. – С. 387-398.

5. Максимович В.Ф. Современное профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства России: монография / В.Ф. Максимович, Н.М. Александрова – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 56 с.

6. Мальгунова Н.А. Разработка информационных методов для художественного проектирования и оформления эксклюзивных изделий способом ткачества: автореферат диссертации... кандидата технических наук: 17.00.06 Техническая эстетика и дизайн / Надежда Александровна Мальгунова. – Санкт-Петербург, 2012. – 17 с.

7. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры / М.А. Некрасова – Москва: Изобразительное искусство, 1983. – 345 с.

8. Николаева А.А. Содержание обучения мастерству художественной вышивки в системе непрерывного профессионального

образования: автореферат диссертации ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 Теория и методика профессионального образования / Анна Алексеевна Николаева. – Санкт-Петербург, 2017. – 23 с.

9. Нодельман Л.Я. Психология обучения студентов художественно-графического факультета компьютерной графике: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.02 Теория и методика обучения (по отраслям знаний) / Лев Яковлевич Нодельман – Москва: 2000. – 218 с.: илл.

10. Носань Т.М. Содержание и методы профессионального обучения технологии художественной вышивки будущих художников-мастеров: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 Теория и методика профессионального образования / Татьяна Михайловна Носань. – Санкт-Петербург, 2012. – 204 с.

11. Сайфулина Е.В. Формирование готовности студентов вуза к профессиональной инновационной деятельности в области художественной вышивки: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 Теория и методика профессионального образования / Елена Витальевна Сайфулина. – Санкт-Петербург, 2014. – 222 с.

References

1. Kamneva S.Yu. Formirovanie proektnoj kul'tury studentov vysshej professional'noj shkoly v oblasti hudozhestvennoj vyshivki: avtoreferat dissertacii ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / Svetlana YUr'evna Kamneva. – Sankt-Peterburg, 2013. – 22 s.

2. Ladygin E.V. Razvitie tvorcheskih sposobnostej uchashchihsya v integrativnom deyatel'nostnom pole kursa «Osnovy dizajna»: avtoreferat dissertacii ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.02 Teoriya i metodika obucheniya (po otraslyam znaniy) / Evgenij Vladislavovich Ladygin. – Moskva, 2000. – 16 s.

3. Maksimovich V.F. Teoriya i praktika podgotovki uchashchihsya po hudozhestvenno-promyshlennym vidam truda v usloviyah nepreryvnogo obrazovaniya (na primere uchebnyh zavedenij tradicionnogo dekorativno-prikladnogo iskusstva): dissertaciya... doktora pedagogicheskikh nauk: 13.00.01 Obshchaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya / Valentina Fedorovna Maksimovich. – Moskva: RAO in-t hudozh. obrazovaniya, 2000. – 293 s.

4. Maksimovich V.F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / V.F. Maksimovich // Nauchnyj dialog. – 2016. – № 12. – S. 387-398.

5. Maksimovich V.F. Sovremennoe professional'noe obrazovanie v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva Rossii: monografiya / V.F. Maksimovich, N.M. Aleksandrova – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – 56 s.

6. Mal'gunova N.A. Razrabotka informacionnyh metodov dlya hudozhestvennogo proektirovaniya i oformleniya eksklyuzivnyh izdelij sposobom tkachestva: avtoreferat dissertacii... kandidata tekhnicheskikh nauk: 17.00.06

Tekhnicheskaya estetika i dizajn / Nadezhda Aleksandrovna Mal'gunova. – Sankt-Peterburg, 2012. – 17 s.

7. Nekrasova M.A. Narodnoe iskusstvo kak chast' kul'tury / M.A. Nekrasova – Moskva: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1983. – 345 s.

8. Nikolaeva A.A. Soderzhanie obucheniya masterstvu hudozhestvennoj vyshivki v sisteme nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya: avtoreferat dissertacii ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / Anna Alekseevna Nikolaeva. – Sankt-Peterburg, 2017. – 23 s.

9. Nodel'man L.YA. Psihologiya obucheniya studentov hudozhestvenno-graficheskogo fakul'teta komp'yuternoj grafike: dissertaciya ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.02 Teoriya i metodika obucheniya (po otraslyam znaniy) / Lev YAkovlevich Nodel'man – Moskva: 2000. – 218 s.: ill.

10. Nosan' T.M. Soderzhanie i metody professional'nogo obucheniya tekhnologii hudozhestvennoj vyshivki budushchih hudozhnikov-masterov: dissertaciya ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / Tat'yana Mihajlovna Nosan'. – Sankt-Peterburg, 2012. – 204 s.

11. Sajfulina E.V. Formirovanie gotovnosti studentov vuza k professional'noj innovacionnoj deyatel'nosti v oblasti hudozhestvennoj vyshivki: dissertaciya ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / Elena Vital'evna Sajfulina. – Sankt-Peterburg, 2014. – 222 s.

Суржиков В.Е., член Союза художников России, преподаватель кафедры профессиональных дисциплин, Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», Московская область, г. Сергиев Посад, Северный проезд, д.5, e-mail: kligrushka45@mail.ru

Surzhikov V.E., member of the Union of artists of Russia, teacher of the department of professional disciplines, Sergiev Posad institute of toy – branch of the Higher school of folk arts (academy), Moscow region, Sergiev Posad, Severny proezd, 5, e-mail: kligrushka45@mail.ru

**Специфика проектирования конструктивной игрушки
с использованием модульных элементов
*The specifics of designing constructive toy using modular elements***

Аннотация. Статья посвящена особенностям проектирования конструктивной игрушки с использованием модульных элементов. Проведён анализ работ учёных, художников, мастеров игрушки. Предлагаются пути совершенствования специфики модульных элементов в проектировании конструктивной игрушки, связанные с эскизной и поисковой деятельностью, вариативностью графического и формообразующего решения композиции. Рассматриваются разные композиционные способы создания образа в проектировании конструктивной игрушки, способствующие формированию целостного видения композиции. Изучена история возникновения модульных элементов в проектировании конструктивной игрушки и их связь с природными аналогами, определена их роль в совершенствовании учебно-методического процесса.

Ключевые слова: модульные элементы, проектирование, конструктивная игрушка, модульные формы, природа, игрушка, наука, традиционное прикладное искусство, конструирование, культура, гармония, композиция, конструкция, пространство, среда, форма, функция, творчество, эстетика.

Abstract. The article is devoted to the specifics of designing a constructive toy using modular elements. The analysis of the works of scientists, artists and toy makers is carried out. The ways of improvement and the specifics of modular elements in the design of a constructive toy are proposed related to the sketching and search activities, the variability of the graphic and formative solutions of the composition. Various compositional ways of creating an image in the design of a constructive toy are considered, which contribute to the formation of a holistic vision of the composition. The history of the emergence of modular elements in the design of a constructive toy and their connection with natural analogues is studied, their role in improving the educational and methodological process is determined.

Keywords: modular elements, design, constructive toy, modular forms, nature, toy, science, traditional applied art, construction, culture, harmony,

composition, construction, space, environment form, function, creativity, aesthetics.

Конструктивная игрушка с использованием модульных элементов издавна была известна российским детям, пользуется популярностью и в настоящее время. Первое упоминание игрушки погремушки – «шаркунок» в конструкции которой комбинируются несколько составляющих, относится к I – XI вв. н.э. Шаркунок (от «шаркать») в древности исполнял функции оберега. Родители ребенка верили, что шум, издаваемый семенами, помещенными в сплетенную из бересты погремушку или скрепленными деревянными брусочками, отпугивает злых духов.

Модульная игрушка состоит из элементов – модулей. Модуль является ее функциональным компонентом. Шаркунок – один из ранних примеров использования модульных элементов в игрушке, востребован и сегодня. В частности, народный мастер М.В. Варварский, семья мастеров Полежаевых [3] и др. широко используют модульные элементы при изготовлении «шаркунков» (рис. 1, 2).

Рис. 1. Шаркунок из бересты.
Производитель ООО «Деревянная
игрушка». Россия, Москва.
210х150 мм
Материал – дерево

Рис. 2. Шаркунок 1978 г. Россия, Архангельская
обл., Плесецкий р-н. Резьба, сборка. 19х9,5х9,5 см
Материал – дерево

Модульные элементы имеют архангельские птицы, сделанные из деревянной щепы. В экспозиции Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама в Сергиевом Посаде находится игрушка – птица сорока из щепы, изготовленная народным мастером Н.А. Сидоровым (рис. 3). Модульные элементы используются и в традиционных богородских игрушках: «Развод» – солдатики и «Развод» – всадники на подвижных планках.

Искусствовед и собиратель народной русской игрушки О.В. Круглова, с которой дружил автор статьи, рассказывала о том, что при проектировании выставки русского народного искусства в Париже, в 1978 году, художники применили такой метод: взяли архангельских птиц, сделанных из модульной

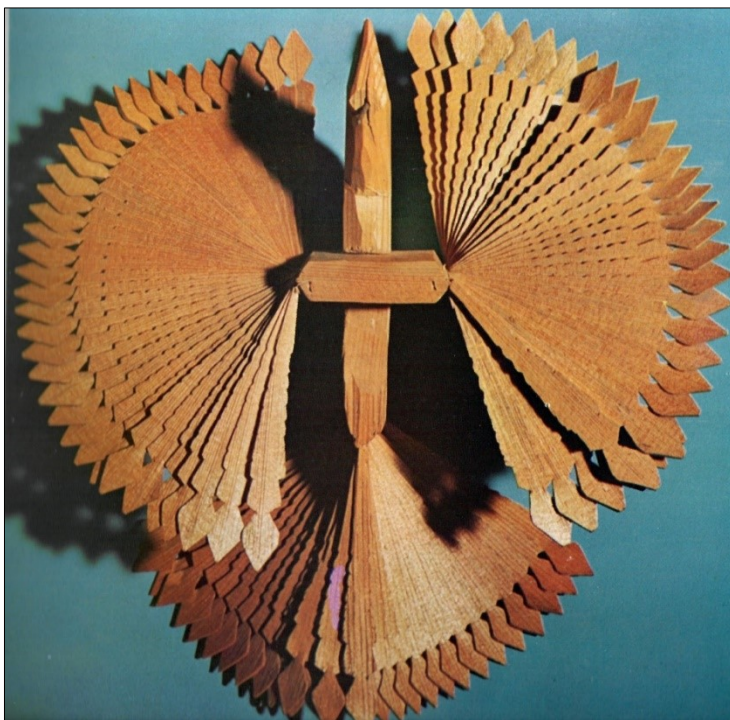

Рис. 3. Н.А. Сидоров. Птица сорока из щепы

Рис. 4. Развивающая игрушка-мозаика «Соты»

состоят из множества призм с шестью гранями. Конструкция пчелиных сот необычайно прочная. Принцип пчелиных сот, как модульных элементов используется в архитектуре, дизайне, в авиации и космической промышленности, декоративно-прикладном искусстве и конструктивной игрушке.

При проектировании конструктивной игрушки проводится тщательный сравнительно-аналитический разбор применения модульных элементов и решается вопрос целесообразности их использования.

щепы, увеличили их в десять раз и развесили под потолком в залах. Объёмно-пространственная композиция, в которой птицы вращались по очереди от лёгкого дуновения воздуха, стала объединяющим элементом всей выставки.

Игрушки из модульных элементов, имеют свою специфику и историю. С древности известны конструктивные игрушки, составленные из кубиков. С течением времени по их

примеру создавались разнообразные композиционные схемы, первоначально в игрушке, а потом в архитектуре и дизайне.

Ярким примером использования модульных элементов в проектировании конструктивной игрушки являются пчелиные соты (рис. 4).

Шестиугольники сот, обращенные вовнутрь, образуют угол в 109 градусов, еще в 1712 году определенный Маральди [1, с.129]. Пчелиные соты

В живой природе, модульные элементы это – лепестки цветов, чешуйки шишек, чешуя рыб и другие. Модульные элементы в конструктивной игрушке имеют большое значение, т.к. они оказывают влияние на конструктивную основу и внешний вид проектируемой игрушки.

Проектируя игрушку и составляющие ее модульные элементы, художник должен осмыслить их строение, какой бы сложности они не были. Гармоничное сочетание модульных элементов имеет свои законы:

- плоские модульные элементы (длина и ширина намного больше сечения);
- пространственные модульные элементы закрытого и открытого типа;
- тетракайдекаэдр (дает возможность на большом объеме использовать малые плоскости перегородок. Яркий пример – мыльные пузыри) [4].

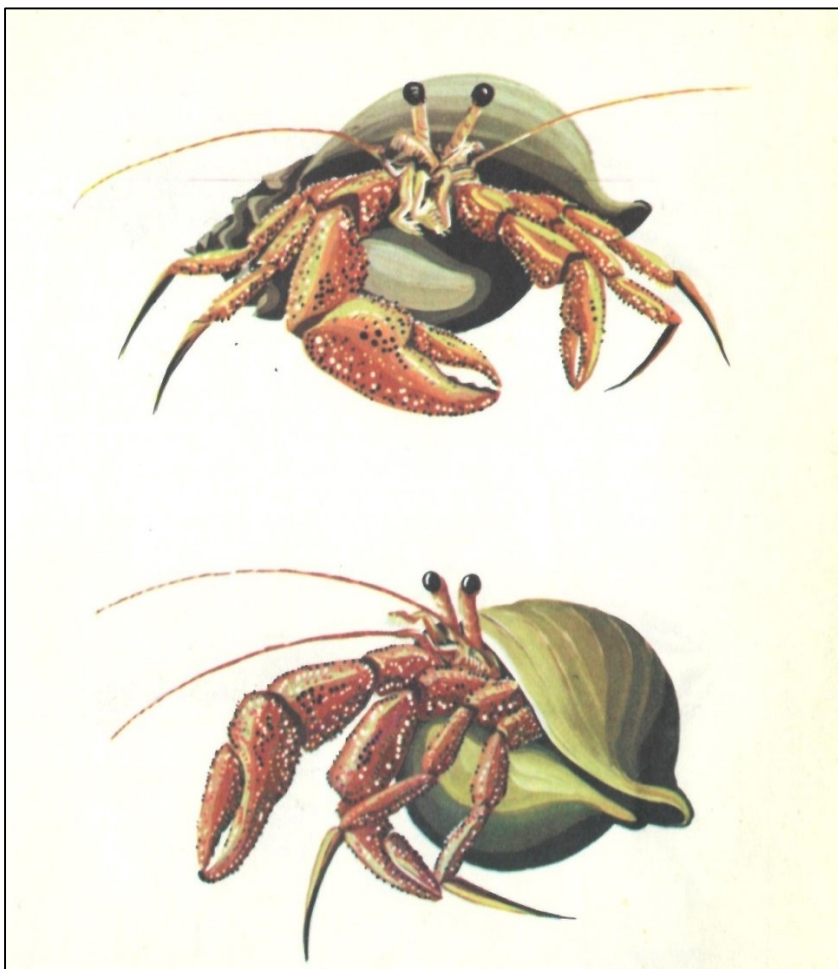

Рис. 5. Рисунки природных образцов ракообразных

В готовом изделии важна конструкция и композиция соединения модульных элементов в целое, их специфика и ритм. Модульные элементы игрушек в собранном виде создают пространственную конструкцию. Большой арсенал модульных элементов содержат природные объекты (растения, насекомые, звери и птицы), представляющие художнику множество вариантов, которые ассоциативно возникают при их сравнении и анализе [2, с.125].

Изучение

природных форм, их использование как модульных элементов, активизирует творчество. Так, например, детальные зарисовки модульных образцов «початка кукурузы», «крокодила» или «рака» вызовут разные ассоциации и дадут различный посыл для творчества. Структура початка кукурузы или тела крокодила монолитны, они находятся в ограниченном пространстве. Модульная структура рака – открытая и не представляет собой замкнутый контур. В данном случае имеет значение взаимоотношение объёмных форм в

пространстве. Студентами в процессе обучения создаются подробные академические рисунки природных образцов многих разновидностей с детальной проработкой (рис. 5).

Путем абстрагирования, с помощью осевых линий и линий членения создаются конструктивные и формообразующие рисунки, анализируются модульные элементы, разрабатывается художественный образ.

В процессе обучения перед дизайнером игрушки ставится задача: на базе собранного материала и многочисленных рисунков создать два композиционных варианта игрушки: один надувной, другой механический. Эти модификации будут строиться на контрастных формах, состоять из отдельных модульных элементов. Специфика повторяющихся деталей основана на вертикалях и горизонталях, выдержанных наклонах,

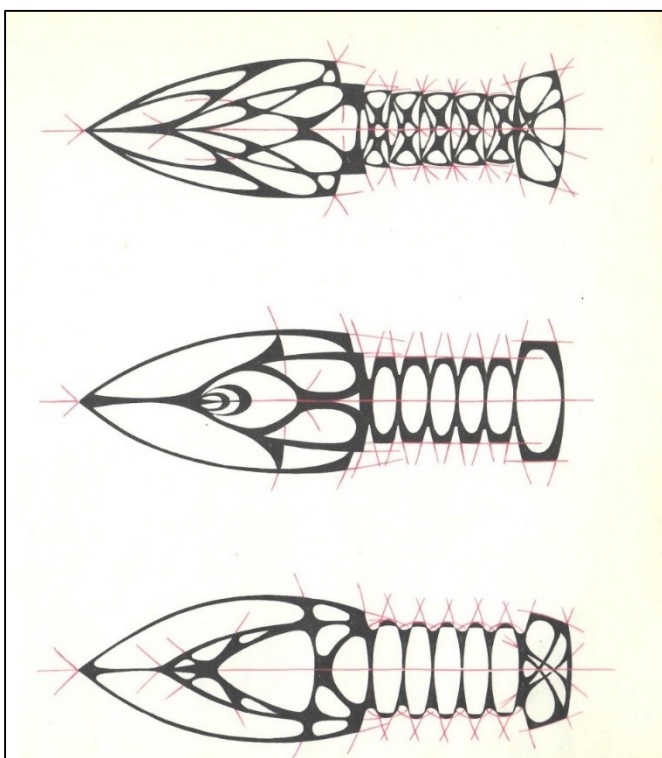

Рис. 6. Формообразующие линейные рисунки закрытой формы

характерных для природного аналога. Все элементы, построенные по пространственной сетке должны составлять композиционную целостность, соответствовать характеру и образности конструктивной игрушки.

Специфика объёмной и пространственной композиции – это единение построения, общий характер элементов, гармоничное развитие модульных частей. Чтобы передать, соответствующую природному аналогу цельность, нужно соотнести соподчиняющиеся части в рассматриваемых композициях. Изображаются главные линии, которые образуют форму на определённых частях контура в

порядке их значимости в композиции. Взаимодействие линий закономерно подчёркивает индивидуальную характеристику формообразования. Такие формообразующие линейные рисунки являются важными организующими при построении композиции и способствуют получению целостной формы (рис. 6).

В нашем примере – проектирование игрушки рака – взаимная связь объёма и пространства даёт несколько вариантов, имеющих свою специфику. Конструктивная особенность ракообразных, ажурная и открытая в пространстве. В то время, как уже было отмечено, конструктивная основа крокодила, или початка кукурузы монолитна, пространство ограничено. *Оба принципа – открытого и ограниченного пространства в равной мере*

используются при создании игрушек. Конструктивная, организация первого типа, более активная, чем конструктивная структура с замкнутым контуром.

Приведенные примеры дают возможность проследить специфику тектоники конструкции в композиции. Изучение способов совершенствования модульных элементов позволяет создать безупречную конструкцию игрушки, которая, в свою очередь, влияет на ее эстетический образ.

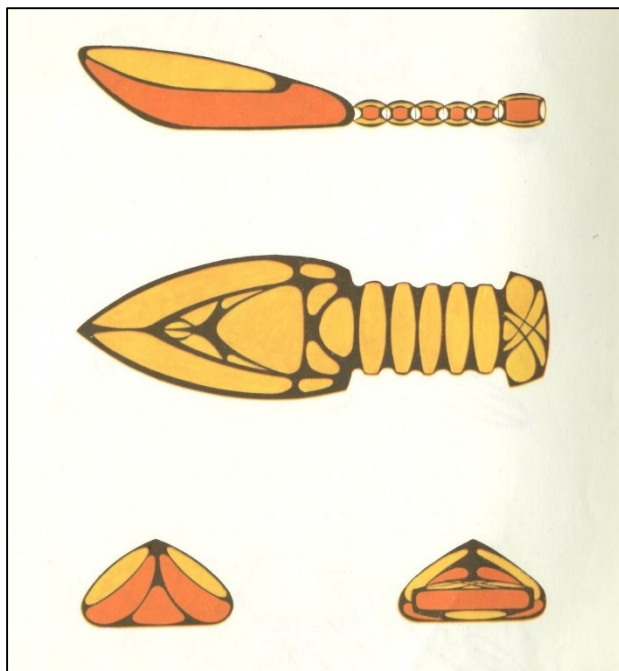

Рис. 7. Надувная детская игрушка «Лодка»

Эстетика конструктивных игрушек тесно связана с модульными элементами и взаимоотношением формы и функции в природе. Этим обусловлена узнаваемость образов, воплощенных в игрушке и их способность раскрыть ребенку разнообразие и гармонию окружающего мира, вызвать эстетические эмоции.

Пример разработки изделия – надувная игрушка рака. После того как выполнено большое количество детально проработанных реалистических рисунков, приступаем к проектированию надувной игрушки. С помощью условных линий разной толщины,

объединяются две клешни, стремящиеся вперёд, и голова рака в единую, обтекаемую основную форму композиции. Туловище рака за счёт повторяющихся модульных элементов превращается в отдельные ячейки обтекаемой формы. Между головной частью композиции и модульными элементами туловища создаются более мелкие модульные элементы с помощью надувных формообразований, относящихся к головной части игрушки. Одинаково повторяющиеся модульные элементы в хвостовой части завершают композицию. Модульные элементы могут имитироваться с помощью перетяжек на одном надувном модуле. В итоге проектирования разных модульных форм создан проект надувной детской игрушки – лодки с обтекаемыми формами ассоциативно напоминающей рака. В игрушке специфическая конструктивная основа находится во внешней оболочке (рис. 7).

Второй пример, который важно рассмотреть для полного представления о проектировании разных игрушек на основе модульного подхода, относится к механической игрушке. Для наглядности возьмем за основу тот же природный аналог рака. Если в случае выбора из всех нарисованных эскизов собранного материала в предыдущем варианте было

изображение – вид сверху, то для механической игрушки логичнее взять проекцию – вид сбоку (рис. 8).

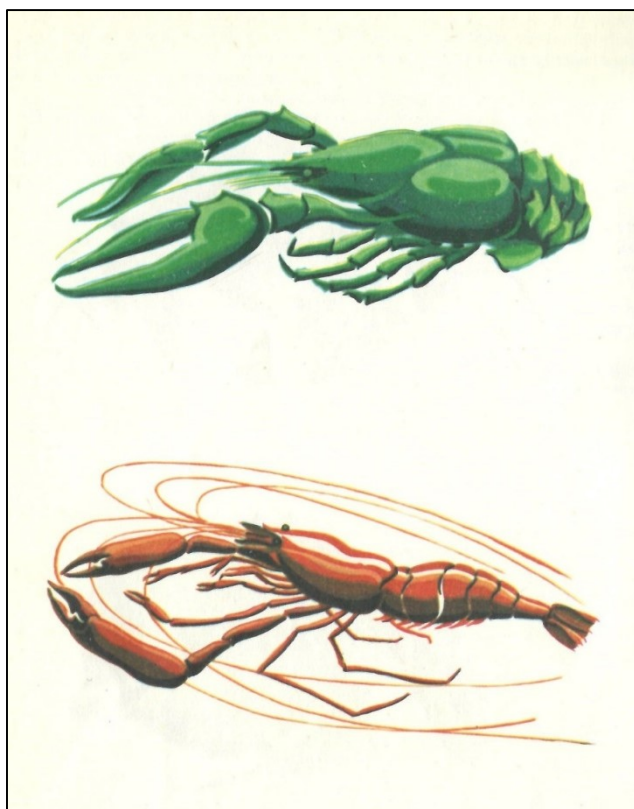

Рис. 8. Рисунки природных образцов ракообразных, вид сбоку

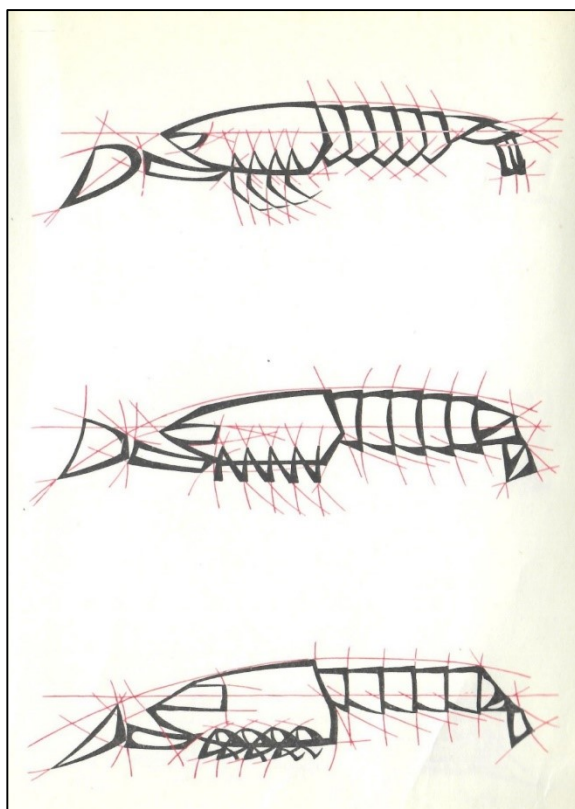

Рис. 9. Формообразующие линейные рисунки открытой формы

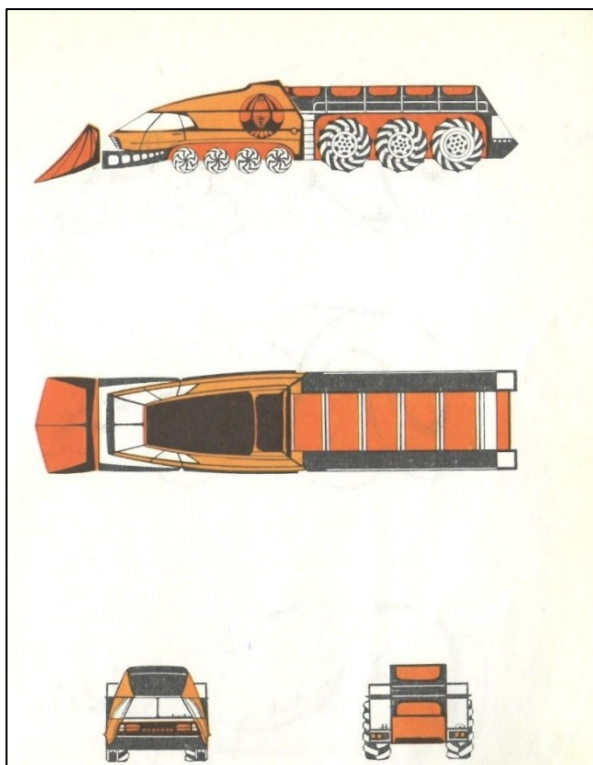

Рис. 10. Механическая детская игрушка «Горный экскаватор»

Специфика надувной игрушки требовала обобщения и создания обтекаемой формы, теперь для механической игрушки, напротив, требуется детализация и заострение формы. В эскизах предыдущего варианта мы смыкали клешни рака в единую обобщённую форму, новый вариант требует раскрытия клешни в распахнутое пространство. Фигура рака теперь вызывает ассоциацию с ковшом горного экскаватора (рис. 9).

Голова рака после нескольких вариантов эскизов превращается в кабину механической игрушки с большими окнами вместо глазных впадин. Под кабиной за счёт декоративной обработки ножек рака появляются модульные формы в виде восьми колёс. Вместо повторяющихся модульных элементов туловища рака

образуются ёмкости для горной породы, под этими ёмкостями создаются шесть колёс большего диаметра (рис. 10).

Таким образом, на примере одного природного образца с открытой структурой модульных элементов, мы создали две совершенно разные по художественному образу, конструкции и функциям игрушки.

Таким образом, можно сделать вывод: в проектировании конструктивной игрушки должна быть вариативность; влияние модульных элементов на создание образа игрушки, зависит от материала и возраста ребенка, которому эта игрушка предназначена.

Литература

1. Архитектурная бионика / Ю.С. Лебедев, В.И. Рабинович, Е.Д. Положай и др.; Под редакцией Ю.С. Лебедева. – Москва: Стройиздат, 1990. – 268 с., ил.
2. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования. Учебник для худож. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб и доп. – Киев: Вища школа, 1988. – 191 с., ил.
3. Мастерская семьи Полежаевых. – URL: <http://xn--80aualfjw0b.xn--p1ai/component/virtuemart/pogremushki.html> (дата обращения: 20.10.2021).
4. Многообразие форм в архитектурной бионике. – URL: <https://michael101063.livejournal.com/1714414.html> (дата обращения: 22.03.2022).

References

1. Arhitekturnaya bionika / YU.S. Lebedev, V.I. Rabinovich, E.D. Polozhaj i dr.; Pod redakciej YU.S. Lebedeva. – Moskva: Strojizdat, 1990. – 268 s., il.
2. Volkotrub I.T. Osnovy hudozhestvennogo konstruirovaniya. Uchebnik dlya hudozh. ucheb. zavedenij. – 2-e izd., pererab i dop. – Kiev: Visha shkola, 1988. – 191 s., il.
3. Masterskaya sem'i Polezhaevyh. – URL: <http://xn--80aualfjw0b.xn--p1ai/component/virtuemart/pogremushki.html> (data obrashcheniya: 20.10.2021).
4. Mnogoobrazie form v arhitekturnoj bionike. – URL: <https://michael101063.livejournal.com/1714414.html> (data obrashcheniya: 22.03.2022).

Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития

Традиционное прикладное искусство в современном мире

Северюкова Н.В., кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 14, корп. 2, e-mail: nvsevr@mail.ru

Sevryukova N.V. PhD in Pedagogic sciences, teacher of the department of professional disciplines of Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Dzhhalil str., corp. 2, e-mail: nvsevr@mail.ru

Ефремов Е.В., аспирант кафедры теории и методики профессионального образования, преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 14, корп. 2, e-mail: ewg.efremov2014@yandex.ru

Efremov E.V., postgraduate student of the department of theory and methodology of professional education, teacher of the department of professional disciplines of Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Dzhhalil str., corp. 2, e-mail: ewg.efremov2014@yandex.ru

Традиции русской национальной ювелирной школы в обучении современных художников-ювелиров Traditions of the Russian national jewelry school in the training of modern jewelers

Аннотация. В статье рассматриваются традиции русской ювелирной школы на материале ассортимента, технологических приемов и композиционных решений ювелирных изделий рязанского клада XII – XIII веков. По найденным археологами изделиям видно, что обучение ювелирному делу включало многообразные технические приемы обработки драгоценных металлов – золота и серебра. В ювелирных украшениях использовали просечку, ковку, штамповку, выпилровку, скань, зернь, чеканку, литье, эмаль, чернение. Будущие мастера обучались различным видам закрепки драгоценных камней. Привлекая многочисленные источники: искусствоведческие труды и опыт педагогов-практиков, авторы, изучая работы древнерусских ювелирных мастеров, гипотетически выстраивают процесс обучения традиционным технологиям и приходят к выводу, что традиции обучения мастеров в Древней Руси оказывают опосредованное

влияние на современную профессиональную подготовку мастеров-ювелиров в Институте традиционного прикладного искусства – Московском филиале Высшей школы народного искусства (академии).

Ключевые слова: русская ювелирная школа, обучение, ювелирные технологии, драгоценные металлы и камни, бармы, колты, филигрань, эмаль, традиция, ювелирные изделия, обучение.

Abstract. The article discusses the traditions of the Russian jewelry school based on the assortment, technological methods and compositional solutions of jewelry from the Ryazan treasure of the 12th-13th centuries. According to the items found by archaeologists, it can be seen that jewelry training covered a variety of techniques for processing precious metals – gold and silver. In jewelry, they used punching, forging, stamping, sawing, filigree, granulation, embossing, casting, enamel, blackening. Future masters were trained in various types of setting gemstones. Involving numerous sources: art studies and the experience of practical teachers, the authors, studying the works of ancient Russian jewelry masters, hypothetically builds the process of teaching traditional technologies and come to the conclusion that the traditions of training masters in Ancient Russia have an indirect impact on the modern professional training of master jewelers at the Institute of traditional applied art – the branch of the Higher school of folk art (academy).

Keywords: Russian jewelry school, training, jewelry technologies, precious metals and stones, barmes, colts, filigree, enamel, tradition, jewelry, training.

Изучение традиций ювелирной школы осуществляется на основе исследования материалов, техник, технологических приемов, композиционных решений ювелирных изделий из «Рязанского клада XII – XIII века» [1, с. 4], который дает ценную информацию о развитии ювелирного дела в Древней Руси. По найденным археологами в Старой Рязани ювелирным изделиям XII века можно проследить традиции обучения в русской национальной ювелирной школе и представить, какую роль в развитии ювелирного искусства занимает традиция.

Слово «традиция» происходит от лат. «traditio», образованного от глагола «tradere», означающего «передавать» [16, с. 569]. «Исторически сформировавшаяся художественная традиция, – по мнению академика В.Ф. Максимович, – является ключевым фактором, определяющим стилистическое своеобразие произведений того или иного вида традиционного прикладного искусства» [10, с. 20].

Особенности русской ювелирной школы XII века нашли отражение в трудах искусствоведов. Так, анализируя произведения ювелирных мастеров этого периода, Д.В. Сарабьянов, отмечал, что художники «подхватили традицию косвенную, “внутреннюю”, не стилевую, а мировоззренческую, не традицию формы, а традицию русской национальной ювелирной школы» [5, с. 23-36].

Искусствоведы, изучавшие ювелирное искусство Древней Руси,

отмечают важность его сохранения и приумножения [14], многообразие источников, питавших «его в разное время и в различных местностях» (И.Я. Богуславская) [11, с. 5].

Для современного образования особенно значимо, что «ювелирное искусство, является одним из древнейших видов декоративно-прикладного искусства, всегда было связано с мировоззрением, мировосприятием и социальным укладом жизни человека. Традиционные формы ювелирных изделий и технологии их изготовления, передаваясь из поколения в поколение, в некоторые эпохи были не просто частью культуры, но зачастую активно участвовали в ее формировании» [6, с. 12].

Педагоги, выявляя доминанты обучения ювелирному искусству, основное внимание уделяют исполнительскому мастерству, а также получению профессиональных навыков, стремлению обучающихся к самообразованию и самосовершенствованию [4, с. 13-14], «овладению сущностью ювелирного искусства, современными знаниями, сформированными на традициях и опыте прежних поколений» [13, с. 13].

Следовательно, подготовка художника-мастера ювелирного искусства ведется по четырем взаимосвязанным направлениям:

- формирование мировоззрения, мировосприятия, обусловленного социальным укладом современной жизни;
- исполнительское мастерство, включающее получение знаний – умений – навыков;
- овладение сущностью ювелирного искусства, сформированного на традициях и опыте прежних поколений;
- постоянное стремление к самообразованию и профессиональному совершенствованию, что немыслимо без развития творческого мышления при проектировании авторских изделий.

Начиная с 1822 года, в Старой Рязани найдено девять кладов с золотыми и серебряными ювелирными изделиями. Эти ювелирные изделия свидетельствуют об обучении мастерству и талантах мастеров-ювелиров, живших на Руси более 800 лет назад. В.П. Даркевич и А.Л. Монграйт отмечали, что «ювелирное искусство отличалось излюбленными композициями, своеобразием творческих приемов, орнаментальных мотивов» [3, с. 2]. По работам древнерусских ювелиров видно, что обучение велось многообразным техническим приемам обработки драгоценных металлов – золота и серебра. В ювелирных украшениях использовали просечку, ковку, штамповку, выпилровку, скань, зернь, чеканку, литье, эмаль, чернение. Было разработано обучение различным видам заковки драгоценных камней. Разберем технологические приемы, которые сформировались в рамках русской национальной ювелирной школы.

Обучению ювелирной скани (филиграни) – своеобразной технике изготовления ювелирных изделий, уделялось особое внимание. Основой сканого орнамента является ажур. Он выполняется из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки, скрученной в виде веревочек, или

гладкой. Мастера разработали приемы скручивания заготовок для филигранного набора, достигая особой выразительности орнамента.

Для изготовления филигрانی использовали золотые и серебряные сплавы, для особо тонкой филигрانی применялись золото и серебро высокой пробы. Филигрань иногда дополняется зернью – шариками из металла разного диаметра. Более сложный этап – изготовление ажурной и напаянной филигрانی. Главной особенностью ажурной филигрانی является отсутствие фона. Напаянная филигрань бывает, как плоская, так и объемная. Объемная филигрань – одна из сложнейших техник, поскольку сначала создаются отдельные элементы ювелирного изделия, которые затем соединяются в единое целое на объемной форме.

Гладкую проволоку круглого сечения сегодня делают плоской при помощи вальцов. Этот инструмент состоит из ровных полированных цилиндров. Толщина просвета между цилиндрами регулируется винтами, в зависимости от степени прижимания изменяется величина уплощения проволоки. В результате из круглой проволоки при помощи вальцевания можно получить ленточку различной толщины и ширины. Гладкая проволока протягивается через фильеры. Необходимо обучить студентов мастерству отжига проволоки и умению рационально зашлифовывать кончик заготовки. Если зашлифовать большой отрезок проволоки, то при протяжке он будет отламываться, более маленький отрезок сложно будет захватить плоскогубцами.

Судя по изделиям из рязанского клада, ученики мастера должны были также обучаться технологии составления серебряных и золотых сплавов, которые необходимы для изготовления филигрانی.

Технике наложения эмали учили мастеров, которые уже освоили несколько видов художественной обработки металлов: скань, гравировку, чеканку. М.М. Постникова-Лосева так характеризует эмаль: «это особый сплав стекла, окрашиваемый в различные цвета окисями металлов. Эмаль бывает прозрачная и непрозрачная (опаковая), если в ее состав введена окись олова или иные глушители – каолин, костяная зола и др.» [12, с. 79].

Как и в XII веке, современные ювелиры дробят эмаль вручную. Для такой работы необходима чугунная или стальная ступка и тяжелый молоток. Работа требует больших физических затрат, развивает терпение, сноровку, аккуратность. Так как эмаль содержит большое количество свинца и различные окислы металлов современные ювелиры осуществляют данную технологическую операцию в маске или в респираторе. Куски эмали после дробления просеивают и растирают в фарфоровой ступке, чтобы получилась стеклянная пудра. Далее пудру промагничивают, затем промывают. Эмаль накладывают шпателем, предварительно разбавив ее дистиллированной водой. Эмаль подвергают обжигу, после чего ее поверхность приобретает глянцевое покрытие. Устойчивость красок эмали сохраняется несколько столетий, о чем свидетельствуют найденные археологами ювелирные изделия древнерусских мастеров [12, с. 79].

В Древней Руси осваивали две техники наложения эмали – первая из них – перегородчатая, когда на ювелирное изделие напаяются перегородки из проволоки, далее в полученные ячейки закладывается эмаль. Вторая техника – выемчатая эмаль, которая закладывается в выемки, сделанные чеканкой или гравировкой. Технология обучения художественной эмали, ее подготовка и наложение на ювелирное изделие практически не изменились со времен Древней Руси. Совершенствуется лишь оборудование: к муфельной печи добавляется термopаpa, которая показывает точно температуру внутри печи. Современные ювелирные эмали имеют более разнообразную палитру цветов, чем в Древней Руси. Художники активно используют в своей практике такие цвета, как лиловый, изумрудный, опаловый, рубиновый и другие.

Развиты и многообразны были в Древней Руси различные виды обработки металлов. Обучали ковке – как, холодной, так и высокотемпературной обработке давлением различных металлов, нагретых до ковочной температуры. При обучении ковке важно научить необходимым подготовительным работам, подобрать лист или прутки нужного размера. При этом необходимо учитывать размеры заготовок, из которых будет производиться изделие, предусмотреть минимальные отходы. Современные ювелиры, как и ювелиры Древней Руси, внимательно относятся к отходам из драгоценного металла (серебро, золото), цветного металла (латунь, медь, бронза): стружку, пыль, небольшие кусочки металла учат аккуратно собирать и переплавлять при оптимальной температуре. Обучение производится сначала на цветных металлах, а после приобретения необходимых навыков студентов переводят сначала на работы с серебром, а затем и золотом.

Чеканка – ювелирный прием холодной обработки металла; для изготовления рельефных рисунков она широко применялась в изготовлении ювелирных изделий. Ученики осваивали чеканку, которая основана на одном из свойств металла – пластичности, тягучести. Мастера часто сами изготавливали инструменты для чеканки. Это могли быть: молоток с широким бойком с одной стороны и полусферическим бойком с другой стороны, чеканы – стальной прутки, длиной от 12 до 15 см. Рабочий конец чекана – «бой» – всегда закален и имеет разнообразные формы. Делали молотки в зависимости от сложности той или иной композиции будущего ювелирного изделия. Инструменты изготавливались вручную.

Высокого уровня обучения в Древней Руси достигло гравирование по металлу. Гравировка на металле – это нанесение орнамента, надписи ручным и механическим способом при помощи специальных стальных резцов (или штихелей). Существует большое разнообразие форм сечения резцов. Их рабочая форма зависит от назначения и видов работ – выполнение толстых и тонких линий, выборка фона и т.д. Будущий ювелир учится аккуратно переводить рисунок на металлическую поверхность. Необходимо правильно держать резец в руке и выполнять гравировку, точно следуя по линиям рисунка.

В Древней Руси часто использовалась чернь. Рецепты изготовления черни передавались из поколения в поколение. Термин «чернь» связан с черным цветом порошка, который наносится на изделия и придает рисунку или орнаменту особую выразительность. При изменении состава порошка можно получить различные оттенки: от глубокого черного – до серого. Чернью древнерусские мастера заполняли фон изделия, этим выделяя светлый рисунок, или же заполняли специально сделанные углубления, повторяющие контур изображения.

Украшения, найденные в рязанских кладах, выполненные в технике черни, разнообразны по ассортименту: колты, рясны, бармы, браслеты, медальоны.

Колты и рясны – это головные украшения, которые крепились у висков, как дополнение к головному убору. Колты как высокохудожественные произведения выполнялись из золота и серебра, а также украшались драгоценными камнями и эмалями. Можно предположить, каким образом производилось обучение изготовлению колтов. Сначала обучали выполнению колтов простой формы, в виде полумесяца с дужкой. Для этого необходимо было продумать конструкцию, ведь колты – объемное ювелирное украшение, имеющее лицевую и обратную стороны. Учили декорировать лицевую часть колтов орнаментом (гравировкой, сканью, эмалью, чернением). Особое внимание уделяли закреплению камней в касты. Затем происходило обучение изготовлению колтов более сложной формы. В

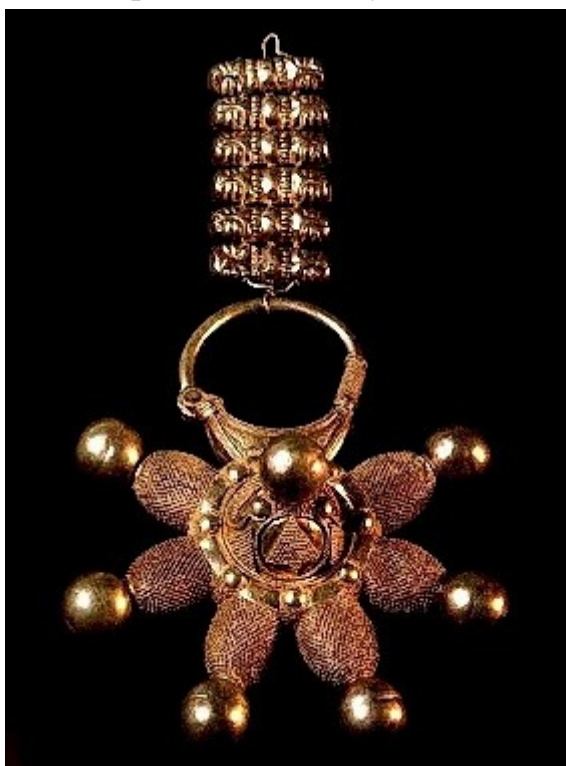

Рис. 1. Шестилучевой серебряный колт.
XII – XIII вв., Старая Рязань

сапфирами, рубинами.

рязанском кладе представлены шести- и семилучевые колты из серебра с зернью (рис. 1).

Для выполнения конструкций требуется высококвалифицированный специалист, который прошел все этапы обучения изготовлению колтов, т.к. их создание многоэтапный процесс, который включает:

1. Подготовительный этап – подготовка специального инструмента и оборудования.

2. Второй этап – изготовление особого припоя, приспособлений для пайки подготовку пинцетов, зажимов огнеупорных материалов, асбест, слюда.

3. Третий этап – освоение и изготовление трех- или пятилучевых колтов, начиная со стороны с более простым декором и заканчивая лицевой стороной, украшенной жемчугом,

Рис. 2. Рясны. XII – XIII вв., Старая Рязань

Для того чтобы колты крепились к головному убору предусмотрена конструкция рясен.

Рясны – древнерусские украшения в форме подвесок, соединенных с двух сторон с женским головным убором. Рясны были составными височными подвесками, длина которых доходила до 50 см. Они состояли из нескольких последовательно соединённых друг с другом

бляшек или имели вид цепочек. К нижнему краю рясен крепились колты. Рясны изготавливали из серебра и золота (рис. 2).

В Рязанском кладе особый интерес представляют бармы. «Бармы – широкое оплечье или широкий воротник с нашитыми на него изображениями религиозного характера и драгоценными камнями, надеваемый поверх парадного платья; часть парадной княжеской одежды, а к концу XV века – великокняжеской, потом – царская регалия, выполненная в традициях русской ювелирной школы» [1, с. 5] (рис. 3). Бармы, изготовленные в XII веке из чистого золота с элементами трехуровневой объемной напаянной

Рис. 3. Великокняжеские бармы. XII – XIII вв., Старая Рязань

филиграни и зерни, украшались обилием закрепленных камней в касты с глухой оправой. Это объясняется тем, что камни в XII веке просто обтачивали и полировали, т.к. мастера не имели специального инструмента для огранки.

Анализируя художественные особенности и технологические приемы изготовления барм можно отметить использование уникальной техники трехуровневой филигрании. Это говорит о том, что в Древней Руси велось обучение трудоемкой технике набора скани. Особенностью работы из чистого золота является соблюдение температурного режима при пайке украшения. Несоблюдение температурного режима ведет к полному расплавлению будущего изделия. Ученики должны были следить за цветом нагретого металла и определять температуру визуально, также температура пайки определяется до сих пор. Чистое золото позволяет сделать более тонкий и изящный сканный узор филигранного орнамента. Из филигрании сделаны также большие объемные бусины, в которых сканный орнамент выкладывался на плоскости, а затем пропайвался, выколачивался, сгибался в полусферическую форму. Затем производили пайку двух половинок будущей бусины. На примере конструкции барм можно предположить, что обучали изготовлению различным видам подвижных конструкций. К подвижным конструкциям относятся богато декорированные шарниры и система подвижных колец. К неподвижным конструкциям относятся составление бусин, медальонов отдельных частей подвесных конструкций.

Ювелирному искусству свойственно накопление, объединение и взаимодействие множества факторов и уникальных художественных особенностей. Это отражается в форме, орнаменте, декоре, художественных образах ювелирных изделий.

Таким образом, изучение ювелирных изделий из рязанского клада позволило выявить направления обучения традиционным приемам будущих ювелиров: освоение технологии работы с различными металлами цветными и драгоценными, умение закреплять камни в касты разнообразной конструкции, умение выполнять ювелирные украшения широкого ассортимента (бармы, колты, медальоны, браслеты).

Для освоения ювелирного искусства, как в Средневековье, так и в современном образовании важны опыт художественно-образного мышления, навыки исполнительского мастерства.

В обучении современных художников-ювелиров используются вышеперечисленные техники, разработанные русскими мастерами. Обучение ведется от простого – к сложному, постепенно осваиваются такие техники как скань, гравировка, монтировка, сложная закрепка камней. Все эти операции происходят при контроле преподавателя и соблюдении техники безопасности при работе в ювелирной мастерской.

Гармоничное единство старого и нового характерно для искусства. Граница между «раньше» и «теперь» перестает существовать. Обращаясь к традиционным ценностям в ювелирном искусстве, мы осмысливаем и совершенствуем современное состояние обучения в области ювелирного искусства.

Литература

1. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – 3-е изд. – Москва: Московский рабочий, 1988. – 188 с.
2. Брокгауз Ф.А. Энциклопедический словарь: В 86 т. / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Репр. изд. – Санкт-Петербург: ПОЛРАДИС, 1993. – 938 с.
3. Даркевич В.П., Монгайт А.Л. Клад из Старой Рязани. – Москва: Наука, 1978. – 39 с.
4. Дронов Д.С. Современная педагогическая модель профессионального образования студентов в области ювелирного искусства: автореферат диссертации кандидата педагогических наук: 13.00.08 Теория и методика профессионального образования / Дронов Дмитрий Сергеевич; – Москва, 2009. – 22 с.
5. Сорокина Л.И., Прямова Н.А. – Традиции народного искусства в современной культуре // Культура и искусство. – 2021. – № 3. – С. 23-36.
6. Севрюкова Н.В. Художественно-творческое развитие студентов-ювелиров на занятиях по композиции в среднем профессиональном образовании: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 Теория и методика профессионального образования / Севрюкова Надежда Владимировна. – Москва, 2009. – 219 с.
7. Лопато М.Н. Формирование и развитие школы ювелирного искусства Петербурга XVIII-XIX веков: автореферат диссертации доктора искусствоведения: 17.00.04 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура / Лопато Марина Николаевна. – Санкт-Петербург, 2006. – 47 с.
8. Мякишева Н. Оружейная палата, Русские золотые и серебряные изделия XII – XVII вв. – Москва: ИЗО, 1980. – 17 с.
9. Макарова Т.И. Черное дело Древней Руси / Т.И. Макарова; Отв. ред. Б.А. Рыбаков; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва: Наука, 1986. – 153 с.
10. Максимович В.Ф. Народные художественные промыслы: Науч.-метод. пособие для преподавателей и студентов высш. и сред. учеб. заведений / В.Ф. Максимович. – Москва: Флинта, 1999. – 61 с.
11. Народное искусство. Материалы и исследования. Выпуск II. / под ред. И. Я. Богуславской – Санкт-Петербург: Palace Edition, 2004. – 182 с.
12. Русское золотое и серебряное дело XV-XX веков / Т. Гольдберг, Ф. Мишуков, Н. Платонова, М. Постникова-Лосева. – Москва: Наука, 1967. – 307 с.
13. Чуракова М.В. Формирование профессионального мастерства будущих художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании: автореферат диссертации кандидата педагогических наук: 13.00.08 Теория и методика профессионального образования / Чуракова Марина Владимировна. – Санкт-Петербург, 2018. – 23 с.
14. Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы:

Учеб. для проф. учеб. заведений. – Москва: Высшая школа, 1992. – 159 с.

15. Фабрицкий Б., Шмелев И. Сокровища Древней Руси. – Москва: Прогресс, 1974. – 336 с.

16. Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф. Губский и др. – Москва: Изд. дом «ИНФРА-М», 1997. – 574 с.

References

1. Almaznyj fond SSSR / N. Baulin, V. Uvarov, V. Dolgov, V. Smirnov. – 3-e izd. – Moskva: Moskovskij rabochij, 1988. – 188 s.

2. Brokgauz F.A. Enciklopedicheskij slovar': V 86 t. / Izd. F. A. Brokgauz, I. A. Efron. Repr. izd. – Sankt-Peterburg: POLRADIS, 1993. – 938 s.

3. Darkevich V.P., Mongajt A.L. Klad iz Staroj Ryazani. – Moskva: Nauka, 1978. – 39 s.

4. Dronov D.S. Sovremennaya pedagogicheskaya model' professional'nogo obrazovaniya studentov v oblasti yuvelirnogo iskusstva: avtoreferat dissertacii kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / Dronov Dmitrij Sergeevich; – Moskva, 2009. – 22 s.

5. Sorokina L.I., Pryamkova N.A. – Tradicii narodnogo iskusstva v sovremennoj kul'ture // Kul'tura i iskusstvo. – 2021. – № 3. – S. 23-36.

6. Sevryukova N.V. Hudozhestvenno-tvorcheskoe razvitie studentov-yuvelirov na zanyatiyah po kompozicii v srednem professional'nom obrazovanii: dissertaciya ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / Sevryukova Nadezhda Vladimirovna. – Moskva, 2009. – 219 s.

7. Lopato M.N. Formirovanie i razvitie shkoly yuvelirnogo iskusstva Peterburga XVIII-XIX vekov: avtoreferat dissertacii doktora iskusstvovedeniya: 17.00.04 Izobrazitel'noe i dekorativno-prikladnoe iskusstvo i arhitektura / Lopato Marina Nikolaevna. – Sankt-Peterburg, 2006. – 47 s.

8. Myakisheva N. Oruzhejnaya palata, Russkie zolotye i serebryanye izdeliya XII – XVII vv. – Moskva: IZO, 1980. – 17 s.

9. Makarova T.I. CHernevoe delo Drevnej Rusi / T.I. Makarova; Otv. red. B.A. Rybakov; AN SSSR, In-t arheologii. – Moskva: Nauka, 1986. – 153 s.

10. Maksimovich V.F. Narodnye hudozhestvennye promysly: Nauch.-metod. posobie dlya prepodavatelej i studentov vyssh. i sred. ucheb. zavedenij / V.F. Maksimovich. – Moskva: Flinta, 1999. – 61 s.

11. Narodnoe iskusstvo. Materialy i issledovaniya. Vypusk II. / pod red. I. YA. Boguslavskoj – Sankt-Peterburg: Palace Edition, 2004. – 182 s.

12. Russkoe zolotoe i serebryanoe delo XV-XX vekov / T. Gol'dberg, F. Mishukov, N. Platonova, M. Postnikova-Loseva. – Moskva: Nauka, 1967. – 307 s.

13. CHurakova M.V. Formirovanie professional'nogo masterstva budushchih hudozhnikov-yuvelirov v srednem professional'nom obrazovanii: avtoreferat dissertacii kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / CHurakova Marina Vladimirovna. – Sankt-Peterburg, 2018. – 23 s.

14. Utkin P.I., Koroleva N.S. Narodnye hudozhestvennyye promysly: Ucheb. dlya prof. ucheb. zavedenij. – Moskva: Vysshaya shkola, 1992. – 159 s.
15. Fabrickij B., SHmelev I. Sokrovishcha Drevnej Rusi. – Moskva: Progress, 1974. – 336 s.
16. Filosofskij enciklopedicheskij slovar' / Red.-sost. E.F. Gubskij i dr. – Moskva: Izd. dom «INFRA-M», 1997. – 574 s.

Лёвочкина Е.В., преподаватель кафедры ювелирного и косторезного искусства Высшей школы народных искусств (академии), Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: Balashova_liza@mail.ru

Lyovochkina E.V., teacher of the department of jewelry and bone carving art, Higher school of folk arts (academy), St. Petersburg, Griboyedov Canal embankment, 2, lit. A, e-mail: Balashova_liza@mail.ru

**Сравнительный анализ художественно-стилистических особенностей
гравировки в произведениях художников и мастеров холмогорского и
чукотского косторезного искусства**

**Comparative analysis of the artistic and stylistic features of engraving
in the works of artists and masters of the Kholmogory and Chukchi bone
carving art**

Аннотация. В статье рассматриваются чукотский и холмогорский традиционный художественный промыслы резьбы по кости. В статье представлен исторический очерк о гравюре на кости в холмогорском и чукотском косторезном искусстве, описаны сюжетные изображения и орнаменты гравированных изделий. Обозначена актуальность сохранения традиционной техники исполнения гравировки и ее художественно-графической стилистики в холмогорском и чукотском косторезном искусстве. Поднимается проблема сохранения традиционного гравирования по кости в холмогорском косторезном искусстве.

Ключевые слова: гравировка, гравюра, художественная резьба по кости, традиции, художники, резчики, чукотское косторезное искусство, холмогорское косторезное искусство, вид резьбы по кости.

Abstract. The article considers two types of artistic engraving on bone – the Chukchi and Kholmogory crafts of bone carving. The article presents a historical overview on bone engraving in the Kholmogory and Chukchi bone-carving art, describes plot images and ornaments of engraved products. The relevance of preserving the traditional engraving technique and its artistic and graphic style in the Kholmogory and Chukchi bone carving art is indicated. The problem of preserving the traditional bone engraving in the Kholmogory bone carving art is raised.

Keywords: engraving, etching, art bone carving, traditions, artists, carvers, Chukchi bone carving art, Kholmogory bone carving art, type of bone carving.

Художественная резьба по кости существовала в культурах многих народов мира, но лишь у некоторых изготовление резных изделий достигло подлинного совершенства и превратило ремесло в искусство.

Мастера и художники в области косторезного искусства используют в своих произведениях разные виды художественной резьбы: гравировка, ажур, рельеф и объемная скульптура.

Рассмотрим один из самых простых видов – гравировка или гравюра на кости. Графическое изображение на поверхности материала выполнено с помощью специальных инструментов: нанесенный рисунок будущего изображения процарапывается и в готовые бороздки втирается краска. Гравировкой оформляются изделия из поделочной кости, оленьего рога, китового уса, зуба кашалота, на поверхности клыков моржа или бивней мамонта. Технологический процесс выполнения гравировки на кости называется «гравирование», а готовое изображение – гравировка, гравюра [3, с. 48-50].

Одними из самых известных видов косторезного искусства являются чукотский и холмогорский. Они исторически сформировались на Чукотке в селе Уэлен и в Архангельской области в селах Холмогоры и Ломоносово. Именно в этих центрах традиционного прикладного искусства России, гравировка превратилась в самостоятельный вид художественного оформления изделий из кости, отличающийся друг от друга художественно-выразительными средствами, технологиями исполнения и инструментарием.

На территории современной Чукотки гравировка по клыку моржа существует с древнейших времен. Податливость моржового клыка в обработке позволяет делать из него разнообразные приспособления, необходимые в повседневном быту чукчей.

Культура, основанная на промысле морского зверя, возникла на Чукотке около двух тысяч лет назад. Именно тогда из клыка моржа, единственного твёрдого материала, доступного древним обитателям Берингова пролива, начали создаваться предметы охоты, быта и ритуальные предметы. Все они были изысканно орнаментированы. Почти во всех предметах в той или иной вариации присутствует орнаментальный мотив – кружок с точкой в центре, обозначающий глаз [4] (рис. 1). Гравированный солярный знак был первым украшением костяных изделий и заключал в себе магическое действие, он как бы придавал зоркость орудию и помогал в охоте на морского зверя.

Примерно полтора века назад, к берегам Чукотки начали постоянно швартоваться торговые и китобойные суда. Несмотря на то, что европейцы и раньше посещали эти места, именно в XIX веке связь чукчей, эскимосов с европейцами и русскими стала регулярной. В этот период местные малочисленные племена в прибрежной зоне Чукотки вели торговлю костяными изделиями, изготавливаемыми именно на продажу. Постепенно с появлением спроса на сувениры, чукотские мастера стали изготавливать вещи более понятные для приезжих иностранцев и популярные среди них [2]. В этот период окончательно сформировались два основных направления: цветная гравировка на моржовых клыках и пластика малых форм.

Со временем гравированные клыки приобрели большую популярность и узнаваемость местного косторезного искусства не только в России, но и во всем мире.

Традиционными изображениями на рабочем поле клыка стали гравированные сцены из жизни чукчей и эскимосов, местный фольклор, привычный мир, их представление о нем. Едва ли не каждый гравированный клык представлял собой своеобразную повесть о жизни на севере. Были у этой «повести» завязка, кульминация, окончание действия. Художники изображали своих односельчан в разных жизненных ситуациях: охотники, отправляющиеся на добычу морских животных, драматичные сцены схватки с белым медведем, охота на китов и моржей (рис. 2), разделывание туш, возвращение в родной посёлок [7, с. 38-43].

Рис. 1. Наконечник гарпуна.
Государственный музей искусства
народов Востока, г. Москва

Рис. 2. С. Еттуги. Гравированный клык
«Охота на моржей», 1920.
Российский этнографический музей,
г. Санкт-Петербург

Мастера и художники-граверы в своих произведениях изображали местный фольклор. Потрясает единство двух видов народного творчества – устного и изобразительного. «Чайка-спасительница» (рис. 3), «Сказка о черепае жениха», «Женщина-великан», «Сказка о Лолгылине», «Муж-Солнце» в работах отчетливо прослеживается интересная особенность чукотских гравюр, созданных по мотивам волшебных сказок. Действие в них всегда разворачивается на фоне повседневной жизни охотников и оленеводов. Яранги прибрежного селения, охотничьи лодки, сцены морской охоты – вот что, едва ли не в первую очередь, стремится изобразить на моржовом клыке художник. [7].

Рис. 3. Н. Гоном. Гравированный клык «Чайка-спасительница». 1987 г.
Государственный музей Востока, г. Москва

Пластика малых форм переросла от простых одиночных и статичных анималистических скульптур в сложные динамичные многофигурные скульптурные композиции на подставках. Произведения стали более сложные и высокохудожественные. С середины XX века гравировку стали выполнять на подставках скульптурных композиций. Сюжет гравюры перекликался с сюжетом скульптуры, дополнял и развивал его [6, с. 44-47]. (Рис. 4, 5) Благодаря гравированному рисунку на подставках, произведения становились многоплановыми и повествовательными. Сочетание скульптурных и графических форм позволяло художникам расставить эмоциональные акценты, сконцентрировать внимание зрителя на тех или иных поворотах сюжета.

Рис. 4. В.И. Наус. Скульптурная группа «Сказка про девушек и ворона Куркльля», 1986 г. Моржовая кость. Резьба, цветная гравировка. Государственный музей искусства народов Востока, г. Москва

Рис. 5. Хухутан. Скульптурная группа «Охота на медведя с копьём». 1965 г. Моржовый клык. Резьба, цветная гравировка. Государственный музей искусства народов Востока, г. Москва

Анализируя чукотско-эскимосскую гравировку по кости, отметим популярные мотивы для гравирования: изображения животных, людей, сюжетная гравировка, визуализирующая сюжеты былин и сказок, исторические мотивы из жизни Чукотки, древнеберингоморский орнамент.

Стремление сохранить память о прошлом, об уходящей в небытие традиционной культуре чукчей отчетливо прочитывается в работах современных народных художников Чукотки. Например, Валентина Иргутегина в 2013 году создала своеобразный букварь чукотского языка, который от обычного букваря отличается тем, что выполнен гравировкой на моржовых клыках (рис. 6). По-детски наивно и просто изобразила гравировщица полярных зверей и птиц, с точностью до мельчайших деталей нарисовала ярангу, нарты, предметы старого быта, сопроводив изображения надписями на русском и на чукотском [7].

Исторически сформировавшийся традиционный центр косторезного искусства Чукотки – Уэлен, в настоящее время остается по-прежнему самым известным. В Уэлене до сих пор продолжает работать знаменитая уэленская косторезная мастерская – Центр развития народных промыслов «Уэленская косторезная мастерская», автономное учреждение Чукотского автономного округа.

Рис 6. В. Иргутегина. Гравированный клык «Чукотский язык», 2013 г.
Государственный музей Востока, г. Москва

Современное косторезное искусство чукчей – явление, гораздо более сложное, чем это может показаться стороннему наблюдателю. Оно играет все более заметную роль в сохранении этнических культурных традиций, в стремлении северян выразить своё собственное понимание действительности.

В настоящее время на Чукотке косторезным искусством занимаются не только чукчи, но и представители других национальностей. Они привносят в традиционный стиль новые художественно-стилистические черты, обновляя и дополняя произведения новыми образами и решениями. Тем не менее, в целом, косторезное искусство Чукотки сохраняет исторически сформировавшиеся традиции. Продолжают сохраняться и развиваться традиции гравировки, в которые художники вносят новые художественно-стилистические образы, актуальные в настоящее время.

Рассмотрим не менее яркий художественный стиль гравировки холмогорского косторезного искусства, в котором есть свои отличительные характеристики в изображениях и оформлении изделий.

Художественная резьба по кости была распространена по всему Русскому Северу – от Вологды и Сольвычегодска до Архангельска. Население по берегам Белого моря занималось охотой на тюленя и моржа. Добытая моржовая кость использовалась для изготовления косторезных изделий. Постепенно центры косторезного промысла сформировались в селах Ломоносово и Холмогоры в Архангельской области [5].

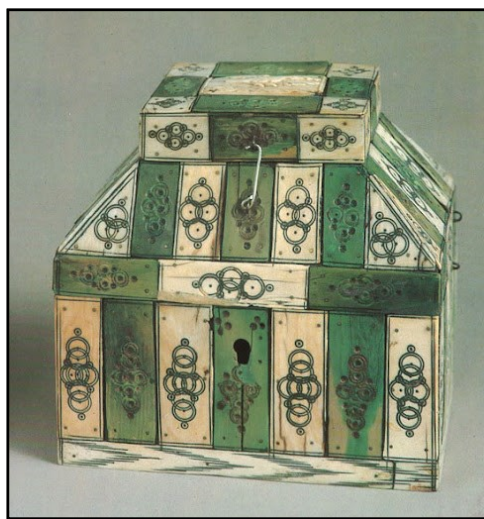
Популярным материалом у холмогорских резчиков по кости были не только клыки моржа, ископаемые бивни мамонта, но и простая трубчатая кость крупного рогатого скота – цевка. Цевка в руках искусных мастеров благодаря технике ажурной резьбы, становилась дорогой вещью, не уступающей многим изделиям из благородных материалов.

В начале XVIII века для холмогорской резьбы по кости типична простота форм изделий. Шкатулки и ларцы были оформлены белыми и окрашенными пластинами, а на поверхности располагались гравированные узоры с цветной протиркой. В этот период часто использовался орнамент,

состоящий из concentрических кружков с точкой в середине, такой же элемент, как в изделиях предметов быта на Чукотке. Отличие холмогорского солярного знака от чукотского – бесчисленное множество композиций и вариации этого простейшего узора [9]. (Рис. 7 а, б)

а)

б)

Рис. 7. Ларцы-теремки – а), б). Начало XVIII в., с. Холмогоры Архангельской губ.
Кость, дерево, резьба, гравировка.

Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург

Иногда в убранство ларцов-теремков включаются такие изображения, как гравированные в реалистическом духе цветы, ягодные кусты, грибы (рис. 8), заимствованные из сборника изображений символов и эмблем. Сборник «Символы и эмблемата» был составлен Яном Тесингом и Ильей Копиевским по указу российского царя Петра I на основе западноевропейских книг аналогичного содержания, напечатанный в 1705 г. в Амстердаме [11]. Гравированные мотивы, взятые из сборника, сочетали с резными пластинами, изображающие раковины, растительные завитки, закрученные в динамичном ритме.

Эффект динамики возникает за счет введения цвета в гравировку и общей окраски пластин. Гравировка в XVIII является дополнением к другим видам резьбы, таким как ажур или рельеф [10, с. 46] (Рис. 8).

Во второй половине XIX в. в холмогорском искусстве происходит резкий упадок косторезного дела. Искусство ручной резьбы не выдерживало конкуренции с быстро растущим фабричным производством, позволявшим создавать вещи значительно более дешёвые, чем выполненные вручную изделия из кости. Сильно сократилось использование гравировки в изделиях из кости.

В первой половине XX века из работ холмогорских резчиков почти исчезла северная тематика в её традиционном понимании в связи с тем, что работы стали выполняться в стиле сталинского ампира (рис. 9) [9].

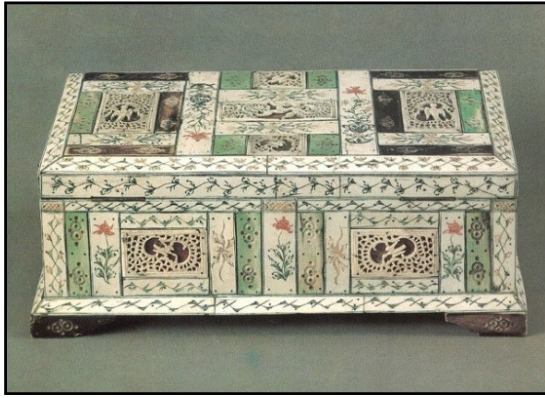

Рис. 8. Шкатулка, вт. пол. XVIII в.,
с. Холмогоры Архангельской губ.
Кость, дерево. Резьба, гравировка.
Государственный Русский музей,
г. Санкт-Петербург

Рис. 9. Шкатулка «Юбилейная», 1954 г.,
с. Холмогоры. Кость, дерево. Резьба.
Всероссийский музей декоративно-
прикладного и народного искусства,
г. Москва

1970-е годы – время обращения к историческому наследию, резчики вернулись к использованию многих традиционных приёмов и элементов. Художники и мастера копировали костяные изделия XVIII – XIX вв., возрождали технологические приемы резьбы и гравировки, орнаментальные элементы и мотивы, но в тоже время разрабатывали новые конструкции изделий.

Художники часто используют в качестве одного из главных приёмов декора гравировку с подкраской. Появились орнаментальные мотивы геометрического характера, композиции из концентрических кружков, которые воспринимались современно. Когда-то имевшая подчинённый характер гравировка встала в один ряд по значимости с ажурной резьбой и рельефом.

Благодаря заслуженному художнику России Н.Д. Буторину, гравировка в холмогорском косторезном искусстве стала не только дополнением оформления изделия, но самостоятельным видом искусства. Н.Д. Буторин в книге «Жизнь в любимом деле» пишет: «В моих композиционных решениях основой является построение композиции в единой общей структуре изображаемых элементов, будь то орнаментальные детали, мотивы пейзажа, изображения животных и людей. Как и всюду в декоративном искусстве, ритмика в композициях имеет главное значение. Но для меня важен не только ритм в изображении. Я строю фон протоками белой кости как своего рода орнаментальную композицию, то есть организую своеобразный ритм и красоту абриса кусков фона» [1, с. 57].

Проследить стилевые черты холмогорской гравировки по кости, о которой рассказывает автор, можно в изделии из зуба кашалота (рис. 10).

На основе традиционных технико-технологических приемов и художественных средств изображения Н.Д. Буторин выработал новый художественный стиль, представив современным зрителям обновленный формат холмогорской гравировки.

Рис. 10. Н.Д. Буторин. Лоток «Охота», 1976 г.
Зуб кашалота, цветная гравировка.
Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург

Тем не менее, необходимо уделить внимание проблеме сохранения традиционной холмогорской гравировки по кости.

Холмогорская гравировка по кости имеет традиционный художественный язык. Он включает как простые орнаменты – глазковые, или из незамысловатых растительных элементов – так и сюжетные повествовательные композиции, которые, к сожалению, встречаются довольно редко. Гравированные изделия украшают геометрические и растительные орнаменты – бегунки, цветы в вазонах и другие изображения. Гравировка холмогорских косторезов является неотъемлемой частью классического северорусского косторезного искусства, без которой снижается колористическое разнообразие художественных произведений.

Хранителями и носителями традиций косторезного искусства являются художники, владеющие опытом и навыками художественной резьбы по кости, передающие свои знания последующим поколениям учеников. Необходимо учитывать, что одним важным составляющим в сохранении и развитии традиций, остаются профессиональные образовательные учреждения в области косторезного искусства.

Например, в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области находится учебное образовательное учреждение «Профессиональное училище № 27 имени Н.Д. Буторина». В нем ведется подготовка обучающихся, будущих профессиональных мастеров в области художественной резьбы по кости. Обучающиеся осваивают практически все виды резьбы по кости, в том числе и гравировку: изображают традиционные геометрические и растительные орнаментальные мотивы – геометрические и растительные бегунки, цветы, цветы в вазонах, розетки; классические технологии исполнения гравировки и художественную стилистику изображения. Выпускники училища являются носителями холмогорской

(северорусской) гравировки по кости, выполняя авторские произведения и способствуют сохранению этого искусства.

Единственное в России учебное заведение высшего образования в области традиционного прикладного искусства, куда входит и художественная резьба по кости, является Высшая школа народных искусств (академия) в Санкт-Петербурге. Основой для профиля «художественная резьба по кости» в Высшей школе народных искусств является холмогорское косторезное искусство. На учебных занятиях по дисциплине «Исполнительское мастерство по художественной резьбе по кости» студенты осваивают на практике традиционную холмогорскую гравировку.

В отличие от чукотской гравировки, в которой сохраняются накопленные традиции, продолжающие развитие и обновление в наше время, применение гравировки в произведениях холмогорских художников снижается. Реже встречается гравированный традиционный орнамент в таких изделиях как шкатулки, ларцы, шашки, шахматы и другие, в которых она служила в качестве дополнительного акцента к другим видам художественной резьбы.

Для решения проблемы сохранения и развития гравировки в косторезном искусстве необходимо осуществлять экспериментальные поиски новых образов и идей в изделиях, но на основе традиционных художественно-выразительных средств и способов; популяризировать лучшие гравированные произведения холмогорских художников.

Литература

1. Александрова А.Д. «Символы и эмблемата» Петра I» // Интерактивная наука. – 2018. – №1 (23). – С. 18-23. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/simvoly-i-emblemata-petra-i/viewer> (дата обращения: 25.01.2022).
2. Буторин Н.Д. Жизнь в любимом деле / Н.Д. Буторин; [вступ. ст. И.Я. Богуславской; фото: М. Богомолов и др.]. – Архангельск: Правда севера, 2011. – 120 с.
3. Колобов В.Н. Непрерывное профессиональное образование в косторезном искусстве: диссертация кандидата педагогических наук: 13.00.08 Теория и методика профессионального образования / Колобов Василий Николаевич. – Санкт-Петербург, 2019. – 200 с. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/dis/diskolobovvn.pdf> (дата обращения: 16.12.2021).
4. Колобов В.Н. Технология художественной резьбы по кости: учебное пособие / В.Н. Колобов; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 83 с.
5. Летопись моржового клыка [документальный фильм] / режиссёр и автор сценария: А. Вахрушев. Уэленская косторезная мастерская 2004 г. // Youtube видеохостинг – URL: https://www.youtube.com/watch?v=x_27e4TxU2w (дата обращения: 15.12.2021).

6. Мастерские России [телевизионный документальный фильм] о холмогорской резьбе по кости. – Творческое объединение «Экран», Гостелерадио СССР, 1986 г. // Youtube видеохостинг – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=B07UndQCYT8> (дата обращения: 20.12.2021).
7. Резная кость Уэлена. Народное искусство Чукотки / М.М. Бронштейн, И.Л. Карахан, Ю.А. Широков; Государственный музей искусств народов Востока; департамент культуры, молодежи, спорта, туризма и информационной политики Чукотского автономного округа. – Москва: Святигор, 2002. – 97 с.
8. Сказочные сюжеты в косторезном искусстве Чукотки // Государственный музей Востока. – URL: https://www.orientmuseum.ru/events/2020/vistavka_skazochnie_syuzheti_v_kostoreznom_iskusstve_chukotki/index.php?lang=en (дата обращения: 07.12.2021).
9. Современный толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. – Санкт-Петербург: Норинт, 2004. – 960 с.
10. Уханова И.Н. Резьба по кости в России XVIII–XIX веков / И.Н. Уханова. – Ленинград: Художник РСФСР, 1981. – 234 с.
11. Холмогорская резная кость // Земляки, дорога домой. Народные промыслы. – URL: <http://www.ya-zemlyak.ru/nps.asp?id=51> (дата обращения: 05.02.2022).
12. Холмогорская резьба по кости конца XVIII–XX в.: каталог / Государственный Русский музей, Архангельский областной музей изобразительных Искусств. – Ленинград: Государственный Русский музей, 1984. – 144 с.

References

1. Aleksandrova A.D. «Simvoly i emblemata» Petra I» // Interaktivnaya nauka. – 2018. – №1 (23). – S. 18-23. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/simvoly-i-emblemata-petra-i/viewer> (data obrashcheniya: 25.01.2022).
2. Butorin N.D. ZHizn' v lyubimom dele / N.D. Butorin; [vstup. st. I.YA. Boguslavskoj; foto: M. Bogomolov i dr.]. – Arhangel'sk: Pravda severa, 2011. – 120 s.
3. Kolobov V.N. Nepreryvnoe professional'noe obrazovanie v kostoreznom iskusstve: dissertaciya kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / Kolobov Vasilij Nikolaevich. – Sankt-Peterburg, 2019. – 200 с. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/dis/diskolobovvn.pdf> (data obrashcheniya: 16.12.2021).
4. Kolobov V.N. Tekhnologiya hudozhestvennoj rez'by po kosti: uchebnoe posobie / V.N. Kolobov; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiiya). – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 83 s.
5. Letopis' morzhovogo klyka [dokumental'nyj fil'm] / rezhissyor i avtor scenariya: A. Vahrushev. Uelenskaya kostoreznaya masterskaya 2004 g. //

Youtube videohosting – URL: https://www.youtube.com/watch?v=x_27e4TxU2w (data obrashcheniya: 15.12.2021).

6. Masterskie Rossii [televizionnyj dokumental'nyj fil'm] o holmogorskoj rez'be po kosti. – Tvorcheskoe ob"edinenie «Ekran», Gosteleradio SSSR, 1986 g. // Youtube videohosting – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=B07UndQCYT8> (data obrashcheniya: 20.12.2021).

7. Reznaya kost' Uelena. Narodnoe iskusstvo CHukotki / M.M. Bronshtejn, I.L. Karahan, YU.A. SHirokov; Gosudarstvennyj muzej iskusstv narodov Vostoka; departament kul'tury, molodezhi, sporta, turizma i informacionnoj politiki CHukotskogo avtonomnogo okruga. – Moskva: Svyatigor, 2002. – 97 s.

8. Skazochnye syuzhety v kostoreznom iskusstve CHukotki // Gosudarstvennyj muzej Vostoka. – URL: https://www.orientmuseum.ru/events/2020/vistavka_skazochnie_syuzheti_v_kostoreznom_iskusstve_chukotki/index.php?lang=en (data obrashcheniya: 07.12.2021).

9. Sovremennyj tolkovyj slovar' russkogo yazyka / Gl. red. S.A. Kuznecov. – Sankt-Peterburg: Norint, 2004. – 960 s.

10. Uhanova I.N. Rez'ba po kosti v Rossii XVIII–XIX vekov / I.N. Uhanova. – Leningrad: Hudozhnik RFSFR, 1981. – 234 s.

11. Holmogorskaya reznaya kost' // Zemlyaki, doroga domoj. Narodnye promysly. – URL: <http://www.ya-zemlyak.ru/nps.asp?id=51> (data obrashcheniya: 05.02.2022).

12. Holmogorskaya rez'ba po kosti konca XVIII–XX v.: katalog / Gosudarstvennyj Russkij muzej, Arhangel'skij oblastnoj muzej izobrazitel'nyh Iskusstv. – Leningrad: Gosudarstvennyj Russkij muzej, 1984. – 144 s.

Лапшина Е.А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой художественного кружевоплетения ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186 Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

Lapshina E.A., PhD in Pedagogic sciences, head of the department of artistic lace making, Higher school of folk arts (Academy), 191186 Saint Petersburg, Griboyedov canal emb., 2, lit. A, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

**Критерии качества при проектировании и исполнении
высокохудожественных кружевных изделий**
Quality criteria in the design and execution of highly artistic lace products

Аннотация. В статье раскрыты основные качественные характеристики при проектировании и исполнении кружевных изделий, подкрепленные общепринятыми терминами показателей качества текстильных товаров и требованиями к изделиям текстильной и легкой промышленности.

Ключевые слова: качество, функциональность, технологичность, оптимальность, производительность, актуальность, эксклюзивность, эстетичность, степень новизны, свойство, соблюдение, эксплуатация, материалы, технологическая карта.

Abstract. The article reveals the main qualitative characteristics in the design and execution of these lace products, supported by generally accepted terms of quality indicators of textile goods and requirements for textile and light industry products.

Keywords: quality, functionality, manufacturability, optimality, productivity, relevance, exclusivity, aesthetics, degree of novelty, property, compliance, operation, materials, technological map.

Высокохудожественное кружевное изделие – произведение коклюшечного кружевоплетения, созданное на основе конкретной технологии традиционного вида художественного кружевоплетения, с внесением новаторства в композиционную, технологическую, материальную и колористическую составляющие, работающие в целом на эстетическое восприятие созданного объекта. При проектировании высокохудожественного кружевного изделия необходимо учитывать ряд особенностей в предпроектной, проектной и исполнительской деятельности, сформулированных в ходе анализа и сопоставления результатов научно-исследовательской работы, данных практического опыта, потребностей выставочной деятельности и реализации уникальной продукции, ведь основой качественных характеристик является максимальная ценность для потребителя (рис. 1).

Рис. 1. Выпускные квалификационные работы студентов ВШНИ

Рассматривая общепринятые показатели качественных характеристик, можно отметить следующее.

Показатели назначения функциональности характеризуют полезный положительный эффект от использования кружевного изделия по назначению и обуславливают область применения готовой продукции [1].

Показатель функциональности для высокохудожественного кружевного изделия – это возможность его регулярного использования в выставочной деятельности. Зрителю важна не только эстетическая красота, но и вопрос эксплуатации, долговечности, практичности. Специалисты в области

художественного кружевоплетения, прежде всего, интересуется вопрос технологичности, производительности, цены и качества исполнения. Показатель *производительности* также очень важен в процессе изготовления кружевного изделия, т.к. от него зависит скорость выполнения и цена изделия.

Показатели *технологичности* характеризуют эффективность конструкторско-технологических решений для обеспечения высокой производительности труда при изготовлении и ремонте продукции. Именно с помощью технологичности обеспечивается массовость выпуска продукции, рациональное распределение затрат материалов, средств труда и времени при технологической подготовке производства, изготовлении и эксплуатации продукции [10].

Надежность – способность выполнять основные функции, для которых предназначена продукция в заданных условиях. Сложное свойство качества, которое зависит от ремонтпригодности, сохраняемости, долговечности товара. В художественном кружевоплетении важно учитывать стойкость к истиранию материала. Прочность соединений всех деталей в единое целое кружевное изделие. Металлизированные кружевные изделия вечны, не подвергаются ни паровой, ни влажной обработке (рис. 2). При создании кружевного изделия с использованием сетки как фона для основного узора, необходимо учитывать, что фабричная сетка или тафта очень хрупкий материал и при небрежном использовании (зацепках, разрывах) изделия, при малейшем браке сеточного фона необходимо реконструировать все изделие (кружевные мотивы перешивать на новую сетку).

Рис. 2. Фрагмент выпускной квалификационной работы «Цветы самоцветы», автор Фролова С.

Рис. 3. Фрагмент выпускной квалификационной работы «Невеста золотого утра», автор Шарапова Д.

Экономичность – качество, отражающее затраты на разработку, изготовление и эксплуатацию или потребление продукции, а также экономическую эффективность эксплуатации [4]. Каждое произведение искусства коклюшечного кружевоплетения перед исполнением в материале проходит аналитический расчет на количество возможных затрат, только после этого выбирается наиболее экономически обоснованное решение.

Эргономические показатели характеризуют систему «человек-изделие-среда» и согласованность конструкции изделия с особенностями человеческого организма [2]. Гигиеничность – воздухопроницаемость, удобство пользования, удобство в движении, удобство расположения конструктивных элементов (карманов, застежек и др.) (рис. 3). Для демонстрации кружевных изделий важно учитывать силуэт и крой изделия, материалы, используемые в будущем кружевном изделии. При включении металлизированных нитей обязательно использование тканевого или сеточного подклада. При легкой прозрачности кружевного платья также используется подклад в тон кружева или контрастный цвет подкладочного материала.

Эстетические показатели – внешний вид – информационная художественная выразительность, художественно-колористическое оформление, рациональность формы, целостность композиции, оригинальность модели и художественного замысла, выразительность стилизованного решения, соответствие модели и цветового решения современному направлению моды. Сюда также относится целостность композиции и степень совершенства композиции – архитектура модели, соответствие линий изделия анатомическому строению тела (рис. 4); уровень качества и совершенство производственного исполнения – соответствие изделия образцу – эталону [7]; стабильность товарного вида.

Рис. 4. Фрагмент выпускной квалификационной работы «Сокровище лунной ночи», автор Рябинина М.

Транспортабельность — приспособленность продукции для транспортирования. Устойчивость к образованию складок при смятии — несминаемость. Несминаемость — это свойство материала сопротивляться смятию и восстанавливать первоначальное состояние после снятия усилия, вызвавшего его изгиб. Несминаемость материала в значительной степени зависит от его волокнистого состава и структуры. Повышенную несминаемость имеют материалы, выработанные из волокон, обладающих высокой упругостью, способных быстро восстанавливать размеры и форму после деформации. С увеличением крутки нитей повышается их упругость и уменьшается сминаемость [5]. Формоустойчивость изделия — способность текстильных материалов сохранять свою форму в процессе эксплуатации. При использовании объемных накладных

элементов необходимо учитывать возможность транспортировки изделия. При частой транспортировке изделия объемные мотивы утрачивают свою каркасность, проволока, выполняющая

функцию внешнего каркаса, деформируется, и при многократном расправлении элементов проволока ломается.

Патентно-правовые показатели характеризуют патентную защиту и патентную чистоту продукции и являются существенным фактором при определении конкурентоспособности [6]. В области художественного кружевоплетения эти показатели раскрываются в принципе действия конструкции кружевного изделия или отдельного мотива; технологии изготовления элемента или мотива; авторском «устоявшемся» мотиве, применяемом в художественной практике, апробированном в ряде художественных изделий.

Безопасность эксплуатации — электро- и пожаробезопасность, безвредность, то есть отсутствие выделения вредных для здоровья веществ. При выборе синтетической нити, например, нити, содержащей полиэстер, ее необходимо соединять с натуральной нитью — льном, хлопком. Если необходима каркасность изделия, важно включить металлизированную нить или проволоку. Проволоки не должно быть слишком много. Необходимо учитывать ломкость данного материала и ее непрактичные свойства при

Рис. 5. Фрагмент выпускной квалификационной работы «Белоснежный сад», автор Проня Е.

носке изделия. При использовании проволоки в одежде необходимо продумать внутренний нательный чехол, во избежание повреждений кожи.

Экологичность – отсутствие воздействия на окружающую среду. Кружевные изделия, выполненные с помощью коклюшек, безвредны для окружающей среды и человека, так как созданы, в большинстве своем, из натуральных материалов и имеют высокую цену, что подразумевает использование строго по назначению и длительное хранение (рис. 5).

Удобство пользования – удобство одевания и снятия изделия, удобство пользования отдельными элементами (застежками, карманами и т.д.).

Качественные характеристики, необходимые при

создании кружевного изделия – высокохудожественного произведения искусства:

Этапы процесса обеспечения качества:

- оценка уровня качества аналогичных изделий на рынке, анализ требований покупателей;
- долгосрочное прогнозирование;
- планирование уровня качества;
- контроль качества исходного сырья и покупных материалов;
- пооперационный контроль в процессе производства;
- приёмочный контроль;
- контроль качества изделий в процессе эксплуатации;
- анализ отзывов и рекламаций покупателей.

Предпроектный этап:

1. актуальность исследуемой темы;
2. степень новизны;
3. эксклюзивность;
4. назначение изделия;
5. функциональность;
6. безопасность;
7. конструктивность;
8. технология изготовления;

Рис. 6. Фрагмент кружевной ширмы
«Древо жизни»

9. колористическое решение;
10. основные материалы, задействованные в исполнении;
11. эскиз, как начальная и основная идея будущего проекта.

Проектирование:

1. высокая степень композиционного художественного и эстетического содержания (рис. 6);
2. соблюдение единого стиля;
3. грамотно подобранная цветовая гамма;
4. аккуратная прорисовка всех элементов композиции;
5. соразмерность всех составных частей изделия;
6. соотносимость технологического исполнения элементов изделия с изображением на художественно-графическом проекте.

Критерии качества при выполнении технологической карты проектируемого изделия:

Технический рисунок должен

иметь:

1. качественную отрисовку основного узора;
2. качественную прорисовку фоновой решетки, без пропусков орнаментальных линий;
3. качественную расстановку ходовой с соблюдением производительности плетения, используемых материалов и назначения изделия.

Сколок должен иметь:

1. краткое описание;
2. прорисовку скани;
3. прорисовку дополнительных элементов;
4. прорисовку сетки;
5. прорисовку места перехода полотнянки в сетку и наоборот;
6. прорисовку закидок;
7. прорисовку ходовой в накладных полотнянках;
8. место заплета;
9. место зашивки;
10. прорисовку всех заполнений.

Требования к организации труда:

1. навивка нитей должна соответствовать требованиям;

2. руки не должны касаться ниток при плетении;
3. строгое соблюдение скоростных навыков;

Рис. 7. Фрагмент выпускной квалификационной работы «Цветы самоцветы», автор Фролова С.

4. ни одежда, ни волосы не должны мешать при работе.

Исполнительская деятельность:

Производительность и технологичность.

Сырье: основные материалы, апробированные в образцах.

Качественное выполнение сшивки всех деталей и частей кружевного изделия.

Качественное выполнение всех основных и дополнительных элементов плетения и видов переплетений:

1. плетешок должен иметь вид косички с лицевой стороны;
2. полотнянка и сетка должны быть выполнены строго по обрисовке, пары должны быть распределены по всей ширине элемента;
3. насновки должны быть плоскими, иметь одинаковую форму;
4. окружности должны соответствовать обрисовке на сколке;
5. отвивные петли не должны быть вытянутыми и не должны иметь наклон;
6. скань должна быть утянута

равномерно;

7. сцепки должны быть туго затянуты, место переплетения пар в сцепке должно быть уведено на изнанку;
8. переходы решетки должны быть плотно прижаты к крайней долевой полотнянки, не допустимы множественные наслоения переходов;
9. зашивка должна быть качественно выполнена, должна быть прочной, не должна иметь пропуски хода, должна быть еле заметна.

Важным моментом при выполнении крупного кружевного изделия является правильный выбор основных материалов для плетения – нитей (рис. 7, 8). Здесь важно учесть характеристики выбираемых материалов. Необходимо учитывать растяжимость материала. Сочетание проволоки с белыми нитями и нитями светлых оттенков нежелательно, т.к. проволока со временем темнеет и пачкает нити. Для легкости и прозрачности кружевного полотна необходимо выбирать тонкую и каркасную нить одновременно. Крупные кружевные изделия не подвергаются открытой стирке, они могут вычищаться мыльным раствором с помощью щетки фрагментарно: по

горловине, по пройме. Крупные кружевные изделия не подвергаются утюжке, не крахмалятся.

Рис. 8. Фрагмент выпускной квалификационной работы «Солнечные маки», автор Петрянова В.

Итогом вышесказанного является обязательное соблюдение профессорско-преподавательским составом и студентами Высшей школы народных искусств – основателями нового академического стиля художественного кружевоплетения, показателей качественных характеристик при проектировании авторских выставочных высокохудожественных кружевных изделий и с каждым годом критерии качества для выставочных изделий должны возрастать. Технология выполнения, качественный уровень и смысловая художественная нагрузка кружевных изделий остается на высоком уровне воспроизведения, а новаторство в колористической гамме и соединении материалов – это всегда открытый вопрос и необъятная сфера деятельности, что и позволяет совершенствоваться современному художнику в области художественного кружевоплетения.

Литература

1. Архипова Г.С., Галоян М.В., Макс О.Н. Основные факторы, определяющие выпуск качественной продукции: теоретический аспект // Эффективные системы менеджмента – стратегия успеха. – 2014. – Т. 1. – № 4. – С. 81-84.
2. Александрова М.А., Грабар А.А. Влияние управления качеством на промышленных предприятиях на конкурентоспособность продукции // Роль технических наук в развитии общества. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Западно-Сибирский научный центр; Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева. – Кемерово: Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 2015. – С. 140-143.
3. ГОСТ 4.45-86 Система показателей качества продукции. – URL: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294824/4294824089.pdf> (дата обращения: 18.05.2022).
4. Михеева Е.Н. Управление качеством / Михеева Е.Н. – Москва: Дашков и К, 2014. – 532 с.

5. Номенклатура показателей для оценки качества трикотажных изделий. – URL: <https://kazedu.com/referat/194910/1> (дата обращения: 18.05.2022).
6. Петренко А.Б. Основные показатели качества продукции и их влияние на результативность работы организации // Современные научные разработки. – 2018. – Т. 2. – №5 (22). – С. 708-710.
7. Потребительские показатели качества пушно-меховых и трикотажных товаров. – URL: <https://kazedu.com/referat/194910> (дата обращения: 18.05.2022).
8. Стандартизация и показатели качества трикотажных изделий. – URL: znaytovar.ru (дата обращения: 18.05.2022).
9. Требования к материалам для изделий текстильной и легкой промышленности. Показатели качества продукции. – URL: https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/282685/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202.pdf (дата обращения: 18.05.2022).
10. Шевченко И.В., Темурзиева Л.Б. Показатели качества продукции и методы их оценки на промышленном предприятии // Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей победителей V научно-практической конференции, 27 февраля 2017 г., г Пенза. – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2017. – С. 105-107.

References

1. Arhipova G.S., Galoyan M.V., Maks O.N. Osnovnye faktory, opredelyayushchie vypusk kachestvennoj produkcii: teoreticheskij aspekt // Effektivnye sistemy menedzhmenta – strategiya uspekha. – 2014. – Т. 1. – № 4. – С. 81-84.
2. Aleksandrova M.A., Grabar A.A. Vliyanie upravleniya kachestvom na promyshlennyye predpriyatiya na konkurentosposobnost' produkcii // Rol' tekhnicheskikh nauk v razvitii obshchestva. Sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Zapadno-Sibirskij nauchnyj centr; Kuzbasskij gosudarstvennyj tekhnicheskij universitet imeni T.F. Gorbacheva. – Kemerovo: Kuzbasskij gosudarstvennyj tekhnicheskij universitet im. T.F. Gorbacheva, 2015. – С. 140-143.
3. GOST 4.45-86 Sistema pokazatelej kachestva produkcii. – URL: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294824/4294824089.pdf> (дата обращения: 18.05.2022).
4. Miheeva E.N. Upravlenie kachestvom / Miheeva E.N. – Moskva: Dashkov i K, 2014. – 532 s.
5. Nomenklatura pokazatelej dlya ocenki kachestva trikotazhnyh izdelij. – URL: <https://kazedu.com/referat/194910/1> (дата обращения: 18.05.2022).
6. Petrenko A.B. Osnovnye pokazateli kachestva produkcii i ih vliyanie na rezul'tativnost' raboty organizacii // Sovremennyye nauchnye razrabotki. – 2018. – Т. 2. – №5 (22). – С. 708-710.

7. Potrebitel'skie pokazateli kachestva pushno-mekhovyyh i trikotazhnyh tovarov. – URL: <https://kazedu.com/referat/194910> (data obrashcheniya: 18.05.2022).
8. Standartizatsiya i pokazateli kachestva trikotazhnyh izdelij. – URL: znaytovar.ru (data obrashcheniya: 18.05.2022).
9. Trebovaniya k materialam dlya izdelij tekstil'noj i legkoj promyshlennosti. Pokazateli kachestva produkcii. – URL: https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/282685/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202.pdf (data obrashcheniya: 18.05.2022).
10. Shevchenko I.V., Temurzieva L.B. Pokazateli kachestva produkcii i metody ih ocenki na promyshlennom predpriyatii // Sovremennye tekhnologii: aktual'nye voprosy, dostizheniya i innovacii. Sbornik statej pobeditelej V nauchno-prakticheskoy konferencii, 27 fevralya 2017 g., g Penza. – Penza: MCNS «Nauka i prosveshchenie», 2017. – S. 105-107.

*Личность в искусстве: о художниках и педагогах
традиционного прикладного искусства*

Головченков О.В., член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, преподаватель Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, e-mail: fhpu@mail.ru

Golovchenkov O.V., teacher, member of the Creative union of artists of decorative applied art, Fedoskino institute of lacquer miniature painting – branch of the Higher school of folk arts (academy), 141052, Moscow region, p. Fedoskino, st. Lukutinskaya, e-mail: fhpu@mail.ru

**Вклад Народных художников Российской Федерации в сохранение и развитие традиций федоскинской лаковой миниатюрной живописи
Contribution of Folk artists of the Russian Federation to the preservation and development of the traditions of Fedoskino lacquer miniature painting**

Аннотация. В статье собрана и обобщена информация о Народных художниках Российской Федерации, занимающих важное место в сохранении и развитии уникального вида традиционного прикладного искусства – федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Автором анализируются основные достижения художников В.Д. Липицкого, Г.И. Ларишева, П.Н. Пучкова, Н.М. Солонкина, стилистика и манера письма, вклад в развитие тех или иных жанров, способов и приёмов декоративного оформления изделий. Изучение творчества каждого художника позволяет понять пути развития федоскинской миниатюры, осознать значение творческого вклада художника, в традиционный художественный промысел.

Ключевые слова: Народные художники РФ, федоскинская школа миниатюрной живописи, преемственность поколений, сохранение традиций лаковой миниатюрной живописи Федоскино, академическая манера письма, жанры федоскинской миниатюры.

Abstract. The article collects and summarizes information about Folk artists of the Russian Federation, who occupy an important place in the preservation and development of a unique type of traditional applied art – Fedoskino lacquer miniature painting. The author analyzes the main achievements of artists V.D. Lipitsky, G.I. Larishev, P.N. Puchkov, N.M. Solonkin, stylistics and manner of painting, contribution to the development of various genres, methods and techniques of decorative design of products. The study of the creativity of each artist allows us to understand the ways of development of the Fedoskino miniature, to realize the significance of the artist's creative contribution to the traditional artistic craft.

Key words: National painters of the Russian Federation, Fedoskino school of miniature painting, continuity of generations, preservation of the traditions of

Fedoskino lacquer miniature painting, academic manner of painting, genres of Fedoskino miniature.

Более двух веков подмосковное село Федоскино является центром русской лаковой миниатюрной живописи. «Лакирный» промысел, созданный в конце XVIII в. П.И. Коробовым (1748-1819), достигший расцвета и признания при его преемнике П.В. Лукутине (1784-1863) не только в России, но и в Европе середины XIX столетия, стал центром производства лаковой миниатюры, объединившим вокруг себя множество мастерских по выпуску изделий из папье-маше. Лукутинское производство, созданное как художественная мануфактура, со временем стало традиционным художественным промыслом. Этому способствовало коллективное творчество художников, совместная работа над созданием лаковой миниатюры, разработка вариантов декоративного оформления изделий. В среде федоскинских художников постепенно сложились группы, объединённые общими жанровыми интересами: одним художникам удавались жанровые композиции, другие писали пейзажи, третьи отдавали предпочтение орнаментальному оформлению изделий. Развиваясь внутри федоскинского промысла, каждый из жанров лаковой миниатюры приобрел своё звучание, выдвинул своих талантливых мастеров [4, с. 17].

Несмотря на успешное развитие на протяжении XIX столетия фабрику Лукутиных постигла участь многих подобных предприятий в России и Европе – в 1904 году она была закрыта. Но художники промысла не смирились с подобным положением и объединились, создав в 1910 году «Трудовую артель бывших мастеров фабрики Лукутиных». В 1931 году усилиями художников артели была создана Федоскинская профессионально-техническая школа для подготовки художников-миниатюристов, т.к. к этому времени артель имела значительные государственные заказы.

Единство школы и федоскинского производства, является давней традицией художественного центра [4, с. 281]. Начало этой традиции положил П.В. Лукутин, который, думая о будущем своего предприятия, в 1829 г. организовал в Данилкове школу ученичества, в которой обучались будущие мастера-заготовители и живописцы фабрики.

Наиболее способных учеников Лукутины отправляли учиться в Рисовальную школу в отношении к искусствам и ремеслам. В 1840 г. лукутинский ученик А.В. Тихомиров был направлен А.П. Лукутиным (1819-1888) – сыном одного из создателей фабрики, для дальнейшей учёбы в данную школу. Вернувшись после учёбы на производство, А.В. Тихомиров сам стал обучать учеников мастерству миниатюры, а также рисунку и живописи. Одним из талантливых учеников А.В. Тихомирова – Д.А. Крылова высоко ценил следующий представитель прославленного купеческого рода – Н.А. Лукутин (1853-1902). Ларец «Слушают бандуриста», выполненный Д.А. Крыловым, является подлинной жемчужиной «лукутинской» коллекции Федоскинского института лаковой миниатюрной

живописи. На фабрике Лукутиных было не принято подписывать изделия, и поэтому практически все работы XIX века безымянны, только у единичных работ известны имена авторов – выдающихся художников того времени.

Только во времена «Трудовой артели бывших мастеров фабрики Лукутина» все работы стали подписываться мастерами-миниатюристами – каждое изделие обрело своего автора-исполнителя. В это время зазвучали имена мастеров, работавших на лукутинской фабрике: С.И. Бородкина и В.С. Бородкина, В.А. Кругликова и А.А. Кругликова, В.И. Лаврова, А.И. Лёзнова, К.Н. Рановского, А.С. Семёнова. Каждый из них имел свою манеру письма и любимый жанр живописи, кто-то виртуозно писал тройки, кто-то мастерски исполнял портрет или архитектурный пейзаж.

Федоскинская школа миниатюрной живописи, ставшая в 1986 году Федоскинским профессионально-художественным училищем, в 2012 году – Федоскинским филиалом Высшей школы народных искусств, а в 2019 году – Федоскинским институтом лаковой миниатюрной живописи, за годы своего существования выпустила около двух тысяч дипломированных специалистов. Многие из них связали свою профессиональную деятельность с федоскинской лаковой миниатюрой и стали ведущими художниками в этом виде искусства.

Особой гордостью федоскинского промысла являются мастера, получившие звание Народных и Заслуженных художников РСФСР и Российской Федерации. У каждого из них своя манера письма, особые технические приёмы и любимые жанры лаковой миниатюрной живописи, развивая которые они стали лучшими среди художников Федоскинского промысла.

Первыми федоскинскими художниками-миниатюристами, получившими в 1965 году за признание своих заслуг в деле развития лаковой миниатюрной живописи звание Заслуженных художников, стали В.Д. Липицкий, И.И. Страхов и М.Г. Пашинин. Эти художники вошли в состав творческой группы, занимавшейся разработкой новых сюжетов и композиций на Федоскинской фабрике.

Липицкий Виктор Дмитриевич (1921-1994), Заслуженный художник РСФСР (рис. 1). В 1935-1939 гг. учился в Федоскинской профтехшколе у педагогов А.С. Семёнова, А.А. Парфенова и Н.В. Митусова. Виктор Дмитриевич – ветеран Великой Отечественной войны, которую он встретил на Дальнем Востоке, домой вернулся в 1946 г. За время работы в Федоскинской артели, а позднее – на фабрике миниатюрной живописи В.Д. Липицкий создал множество творческих композиций, большей частью, на сказочные сюжеты. Его ларец «Аленький цветочек» по мотивам сказки С.Т.

Рис. 1. В.Д. Липицкий, Народный художник РСФСР

Рис. 2. В.Д. Липицкий.
Ларец «Аленький цветочек»

Аксакова является одной из лучших и выразительных работ, написанных на сказочную тематику (рис. 2). В.Д. Липицкий был членом художественного совета Федоскинской фабрики. За трудовые достижения и участие во многих отечественных и зарубежных выставках в 1966 году он был награжден Орденом В. И. Ленина. В 1994 году Виктору Дмитриевичу присвоено звание Народный художник РСФСР. Работы художника репродуцировались в Большой Советской энциклопедии.

Его произведения находятся во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москва) и других центральных музеях страны.

Ларишев Геннадий Иванович (1929-2008), Народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии им. И.Е. Репина (рис. 3). В 1945-1949 гг. учился в Федоскинской профтехшколе у педагогов М.С. Чижова, А.А. Парфенова, П.Г. Зерцалова. С 1969 по 1974 годы обучался на художественно-графическом факультете Московского полиграфического института. Г.И. Ларишев создал множество работ на разную тематику, одна из них – ларец «Ковёр самолёт», созданный по мотивам русских народных сказок (рис. 4). Художник преподавал исполнительское мастерство и композицию в 1970-1974 гг. в Федоскинской школе миниатюрной живописи и воспитал плеяду талантливых живописцев, ставших гордостью федоскинского промысла: С.С. Рогатова, Е.Ю. Хомутильникову, С.А. Козлова, О.И. Шапкина, А.В. Кузнецова и др.

Рис. 3. Г.И. Ларишев,
Народный художник РСФСР

С 1980 по 2000 годы Г.И. Ларишев был секретарём Правления Союза художников России. В 1979 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему присвоено почётное звание Заслуженный художник РСФСР, в 1985 году – Народный художник РСФСР.

Работы Г.И. Ларишева хранятся во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве, Сергиево-Посадском краеведческом музее-заповеднике и других музеях страны.

Рис. 4. Г.И. Ларишев. Ларец «Ковёр-самолёт»

Рис. 5. П.Н. Пучков,
Народный художник
РСФСР

письма, применяя вставки перламутра, так и классическую манеру плотного письма с применением лессировок, демонстрируя цветовую точность и мягкую живописность, что придаёт его работам лиричность, воздушность и лёгкость восприятия.

Пучков Пётр Николаевич (1932-2000) – Народный художник РСФСР (рис. 5). В 1946-1949 гг. учился в Федоскинской профтехшколе у педагогов И.Ф. Ветрова, А.Д. Небосклонова, А.А. Парфенова, М.С. Чижова. Основным направлением творчества художника являлся городской и исторический архитектурный пейзаж. П.Н. Пучков создал большое количество образцов лаковой миниатюры, в которых отразил яркий образ Москвы, передал неповторимый облик городов Золотого кольца: Владимира, Суздаля и других. Пётр Николаевич удачно использовал в своих работах, как декоративные возможности сквозного

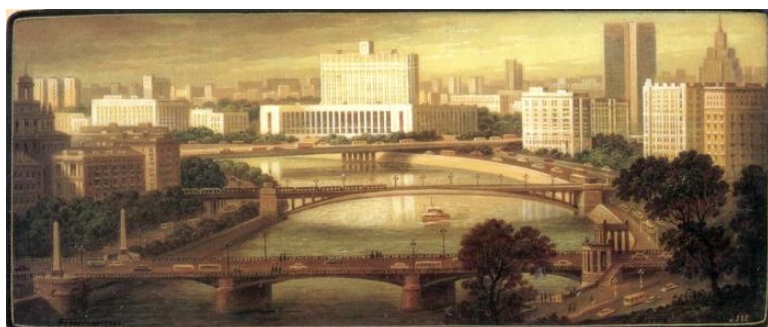

Рис. 2. П.Н. Пучков. Шкатулка
«Вид на здание Совета Министров РСФСР»

Рис. 7. П.Н. Пучков. Шкатулка «Красная площадь»

Работы П.Н. Пучкова (рис. 6, 7) находятся в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Музее политической истории, Всероссийском музее декоративного искусства в Москве, Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике, в музее Федоскинской фабрики, а также выставочных фондах Союза художников России.

За свой труд П.Н. Пучков награжден медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд» (1970), дважды Орденом «Трудового Красного Знамени» (1971, 1981), золотой и бронзовой медалью ВДНХ СССР (1978).

Рис. 8. Ю.В. Карапаев,
Народный художник
РСФСР

Карапаев Юрий Васильевич (1936-2009) – Народный художник РСФСР (рис. 8). В 1950-1954 гг. учился в Федоскинской профтехшколе у педагогов И.Ф. Ветрова, Д.Н. Дедуника. Техника и манера миниатюрной живописи Ю.В. Карапаева, очень декоративна и отличается от классической федоскинской техники письма более открытыми цветами, художник активно использовал в своих работах сусальное золото, потали и перламутр (рис. 9, 10). Юрий Васильевич, помимо лаковой миниатюры, активно занимался станковой живописью, его пейзажи, написанные в импрессионистской манере, искрятся цветом и светом (рис. 11). Ю.В. Карапаев активно участвовал в выставочной деятельности Союза художников

России, демонстрируя как произведения лаковой миниатюрной живописи, так и станковую живопись. Работы мастера хранятся в ведущих музеях нашей страны: Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», Красноярском краевом краеведческом музее.

Рис. 9. Ю.В. Карапаев. Ларец «Сентябрь»

Рис. 10. Ю.В. Карапаев.
Панно «За рябиной»

Рис. 11. Ю.В. Карапаев.
Картина «Февраль»

Рис. 12. Н.М. Солонинкин,
Народный художник РСФСР

Рис. 13. Н.М. Солонинкин.
Панно
«Портрет Ю.А. Гагарина»

Солонинкин Николай Михайлович (родился в 1945 году) – Народный художник РСФСР, Лауреат премии Ленинского комсомола, Лауреат Государственной премии им. И.Е. Репина (рис. 12).

Н.М. Солонинкин в 1964 году окончил Федоскинскую школу миниатюрной живописи, его учителями были И.Ф. Ветров. П.С. Давыдов, А.С. Соколов.

Художник работает в различных жанрах: пейзаж, бытовой (сказка), архитектурный пейзаж – создаёт миниатюры, отличающиеся оригинальной композицией и выверенным цветовым решением. Особенно проявился талант художника в жанре портретной живописи. Николай Михайлович обращается к образам тех, кто создавал историю России, он создал портреты: М.В. Ломоносова, Г.К. Жукова, В.В. Терешковой, Ю.А. Гагарина (рис. 13). Художником написаны с величайшим мастерством портреты первых лиц российского государства: русских царей (к 300-летию династии Романовых), начиная с Алексея Михайловича и заканчивая императором Николаем II; президента России В.В. Путина, патриарха Кирилла и других государственных деятелей России и зарубежья. Прекрасные и очень лиричные образы А.С. Пушкина (Рис. 14) и Н.Н. Гончаровой написаны мастером к 200-летию юбилею великого русского поэта. Николай Михайлович продолжил воплощать одну из главных тем портретного жанра Федоскино – художник и его творчество. Им созданы портреты Заслуженных художников: М.С. Чицова, В.Д. Липицкого, И.И. Страхова (рис. 15). В своих работах автор раскрыл психологический образ и род деятельности мастеров федоскинской миниатюры [4].

Н.М. Солонинкин создает глубокие по смыслу и по духу произведения в технике федоскинской лаковой миниатюрной живописи на религиозную тематику, знаковым для его творчества стало участие в проекте создания иконостаса Братинской Церкви в Казанской Ключевской мужской пустыни. Работы находятся в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства

(Москва), Красноярском художественном музее имени Василия Ивановича Сурикова, Государственном историко-художественном музее Новый Иерусалим.

Рис. 14. Н.М. Солонинкин.
Шкатулка
«Портрет А.С. Пушкина»

Рис. 15. Н.М. Солонинкин.
Панно «Портрет В.Д. Липицкого»

Народные художники внесли неоценимый вклад в развитие федоскинского традиционного художественного промысла, создали по-настоящему уникальные изделия, отличающиеся индивидуальным, хорошо узнаваемым стилем. Эти художники своими работами оказали значительное влияние на развитие художественно-стилистических особенностей федоскинской миниатюры и повышение качества выпускаемых изделий. Молодые художники, копируя с образцов, написанных лучшими художниками Федоскино, стараются приблизиться к ним по уровню исполнения. Используя элементы их художественного языка, они стремятся найти свои творческие композиционные решения, свою индивидуальную манеру письма, собственную тематику сюжетов

Литература

1. Бакушинский А.В. Исследования и статьи. Избранные искусствоведческие труды / Сост. И.А. Либерфорт и др. – Москва: Советский художник, 1981. – 349 с.
2. Коромыслов Б.И. Искусство лаковой миниатюры в годы после Великого Октября // Русские художественные промыслы XIX – XX вв. и город: Социальные основы искусства / Отв. ред. Т. М. Разина. – Москва: НИИХП, 1983. – С. 131-150.
3. Гуляев В.А. Русские художественные промыслы 1920-х годов / В. А. Гуляев. – Ленинград: Художник РСФСР, 1985. – 157 с.

4. Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино / Л.Я. Супрун. – Москва: Легпромбытиздат, 1987. – 318 с.

5. Чижов М.С. Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера / М.С. Чижов. – Ленинград: Художник РСФСР, 1982. – 261 с.

References

1. Bakushinskij A.V. Issledovaniya i stat'i. Izbrannye iskusstvedcheskie trudy / Sost. I.A. Liberfort i dr. – Moskva: Sovetskij hudozhnik, 1981. – 349 s.

2. Koromyslov B.I. Iskustvo lakovoj miniatyury v gody posle Velikogo Oktyabrya // Russkie hudozhestvennye promysly XIX – XX vv. i gorod: Social'nye osnovy iskusstva / Otv. red. T. M. Razina. – Moskva: NIIHP, 1983. – S. 131-150.

3. Gulyaev V.A. Russkie hudozhestvennye promysly 1920-h godov / V. A. Gulyaev. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1985. – 157 s.

4. Suprun L.YA. Lakovaya miniatyura Fedoskino / L.YA. Suprun. – Moskva: Legprombytizdat, 1987. – 318 s.

5. CHizhov M.S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo мастера / M.S. CHizhov. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1982. – 261 s.

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., PhD in Pedagogic 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

**Обзор издания «Знаменитый и неизвестный Кустарный музей.
Из собрания Всероссийского музея декоративного искусства»**
**Review of the publication «The famous and unknown Handicraft
museum. From the collection of the All-Russian museum of decorative art»**

Аннотация. В статье представлен обзор издания, подготовленного коллективом Всероссийского музея декоративного искусства – правопреемника Московского кустарного музея. Автор дает характеристику структуре книги, кратко раскрывает содержание и специфику основных разделов научного труда, выявляет особенности подбора иллюстративного материала.

Ключевые слова: Торгово-промышленный музей кустарных изделий Московского губернского земства, Московский кустарный музей, С.Т. Морозов, Всероссийский музей декоративного искусства, кустарные промыслы.

Abstract. The article presents an overview of the publication prepared by the staff of the All-Russian museum of decorative art – the successor of the Moscow handicraft museum. The author characterizes the structure of the book, briefly reveals the content and specifics of the main sections of the scientific work, identifies the features of the selection of illustrative material.

Keywords: The trade and industrial museum of handicrafts of the Moscow provincial zemstvo, the Moscow handicraft museum, S.T. Morozov, the All-Russian museum of decorative art, handicrafts.

Торгово-промышленный музей кустарных изделий Московского губернского земства (Московский кустарный музей) – уникальное явление в отечественной истории собирания и изучения произведений крестьянского искусства и художественных промыслов. Основанный в 1882 г., с течением времени он стал центром не только хранительской и экспозиционной, но и научно-исследовательской и художественно-творческой работы, очагом поддержки и развития центров традиционных ремесел.

Представляемое издание подготовлено К.Ю. Нарвойтом, сотрудником Всероссийского музея декоративного искусства – исторического

правопреемника Московского кустарного музея. Одна из задач этого труда – «впервые за многие десятилетия продемонстрировать широкой аудитории сокровища коллекции», «пробудить интерес к забытым формам его работы с целью поиска возможностей использования этого опыта в современной практике поддержки народных промыслов и центров художественных производств» [1, с. 9] (рис. 1).

Издание состоит из трех частей: историко-культурного исследования; альбома с произведениями декоративного искусства; приложений.

Кратко охарактеризуем содержание каждой из частей.

Историко-культурное исследование знакомит с этапами формирования коллекции и основными направлениями деятельности музея в разные годы. По замечанию К.Ю. Нарвойта, «в 1900-е годы музей стал значительным художественным центром, в немалой степени определяющим творческие направления развития кустарных промыслов в разных регионах страны» [1, с. 14]. Автор уделяет внимание анализу предпосылок появления Московского кустарного музея, дает характеристику эпохе, когда происходило его создание, раскрывает роль и значение отдельных фигур в становлении собрания – в первую очередь, С.Т. Морозова. В частности, он подчеркивает, что даже лишившись после революции состояния и жилья, С.Т. Морозов «остался верным главному делу своей жизни – поддержке кустарных промыслов» [1, с. 63] (рис. 2).

Заслуживает внимание раздел, посвященный осмыслению особенностей архитектуры здания и экспозиции музея. Автор приводит архивные фотографии внешнего вида музея, его планы и проекты, делая осторожное предположение о возможной причастности А.В. Щусева к проектированию ансамбля здания. Дополняет представление об изначальной архитектуре и особенностях интерьеров исторические фотоснимки.

Помимо анализа этапов формирования коллекций музея [1, с. 28-35], автор раскрывает вклад отдельных художников и мастеров в развитие художественно-творческого направления деятельности Московского кустарного музея. Так, он выявляет роль В.И. Соколова в создании

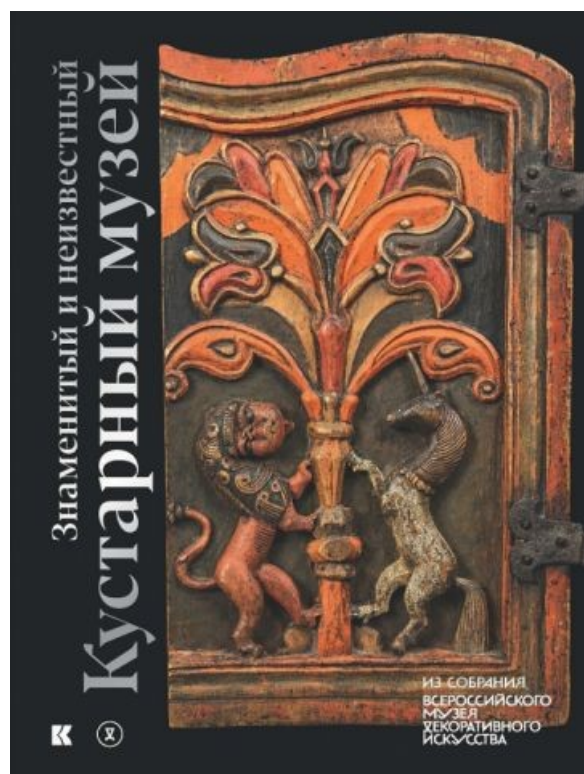

Рис. 1. Обложка издания «Знаменитый и неизвестный Кустарный музей. Из собрания Всероссийского музея декоративного искусства»

художественно-столярной мастерской; Н.Д. Бартрама – в организации творческой работы художников в музее и реорганизации его структуры; Е.Г. Теляковского, А.А. Суворова, Н.Я. Давыдовой и др. – в проектировании новых изделий.

Рис. 2. Разворот издания «Знаменитый и неизвестный Кустарный музей. Из собрания Всероссийского музея декоративного искусства»

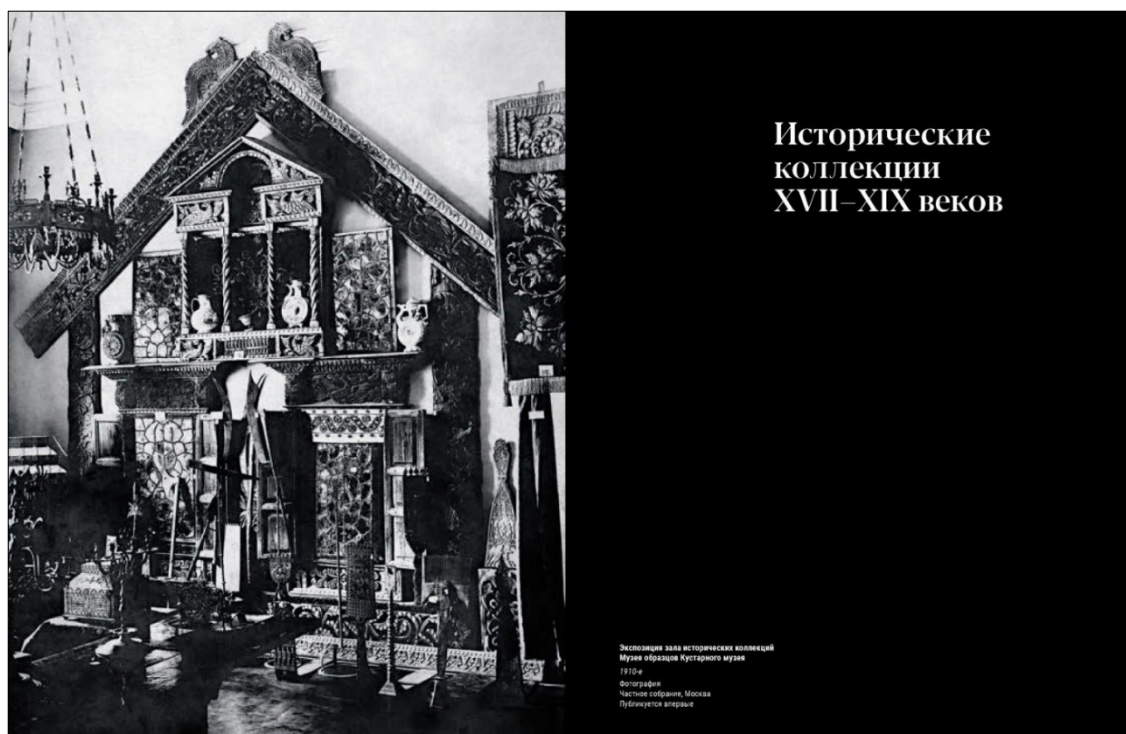

Рис. 3. Альбом издания «Знаменитый и неизвестный Кустарный музей. Из собрания Всероссийского музея декоративного искусства»

Историко-культурный очерк в издании дополняет альбом (представлено более 250 предметов), иллюстрации которого поделены на две группы: предметы XVII – XIX вв. исторических коллекций Московского кустарного музея (дерево, кость, керамика, лаковая миниатюра, металл, стекло, бисер, текстиль) (рис. 3-4) и изделия, выполненные по проектам его художников в XX в. (В.М. Голицына, А.Н. Дурново, С.В. Малютина, А.А. Вольтера, Н.Д. Бартрама, Б.Н. Ланге, А.Е. Куликова и др.) (рис. 5-6). Среди иллюстраций как известные произведения художественных промыслов, так и те, которые ранее были знакомы только специалистам – многие экспонаты, архивные документы и фотографии публикуются впервые.

Рис. 4. Экспонаты исторической коллекции Кустарного музея

Рис. 5. Альбом издания «Знаменитый и неизвестный Кустарный музей.
Из собрания Всероссийского музея декоративного искусства»

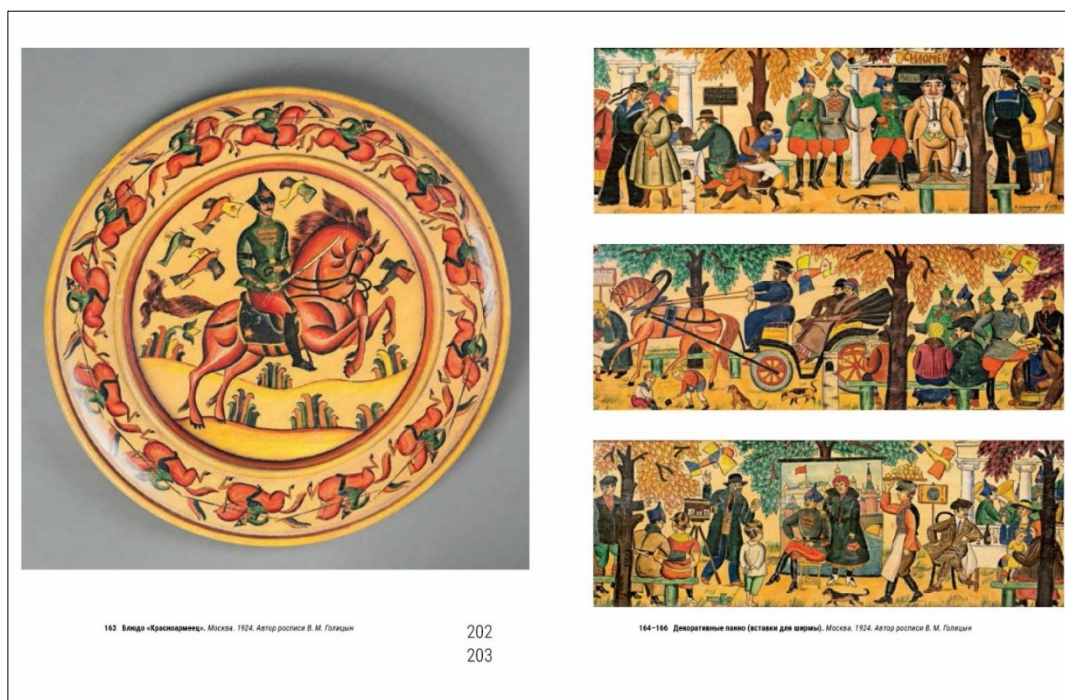

Рис. 6. Экспонаты коллекции Кустарного музея, выполненные по проектам художников

Основную часть книги дополняют приложения – биографии художников Московского кустарного музея, хроника его работы в 1882-1931 гг. (по архивным материалам), обзор выставок с участием музея.

Содержание издания логично структурировано и, дополненное богатым изобразительным материалом, позволяет составить целостное представление о Московском кустарном музее первой трети XX в. Материалы книги подтверждают тезис автора, что Кустарный музей – это не только «редкая для того времени, богатая коллекция произведений декоративного искусства и народного художественного ремесла, но и уникальная творческая лаборатория художников, в нем работавших» [1, с. 9].

Литература

1. Знаменитый и неизвестный Кустарный музей. Из собрания Всероссийского музея декоративного искусства / Автор-составитель К.Ю. Нарвойт. – Москва: Кучково поле Музеон, 2021. – 304 с.

References

1. Znamenitij i neizvestnyj Kustarnyj muzej. Iz sobraniya Vserossijskogo muzeya dekorativnogo iskusstva / Avtor-sostavitel' K.YU. Narvojt. – Moskva: Kuchkovo pole Muzeon, 2021. – 304 s.

В оформлении обложки издания использована фотография,
сделанная на выставке «Великолепие художественного наследия России»
в Государственной Думе (Москва)

14-17 июня 2022 г.