

Актуальные проблемы педагогики традиционного прикладного искусства: традиции и новации

Проблемы методологии

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

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

Специфика эстетики традиционных художественных промыслов The specifics of the aesthetics of traditional artistic crafts

Аннотация. Статья посвящена исследованию серьезной научной проблемы, существующей в теории и практике традиционных художественных промыслов, – миссии традиционного прикладного искусства в формировании национального самосознания, гражданственности и патриотизма молодежи. Раскрыта специфика традиционного прикладного искусства; проанализировано современное состояние художественных промыслов России; вскрыты основные сущностные проблемы сохранения и развития этой уникальной части культурного наследия страны; выявлена роль профильного образования в этой области как гаранта их сохранения. Предложены пути решения выявленных проблем, конкретные меры по изменению государственной политики, направленной на поддержку национального культурного наследия России.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, народное искусство, традиция, профессиональное образование, виды традиционного прикладного искусства, художественно-творческая деятельность, регионально-исторические центры, филиал, этика, эстетика, мониторинг.

Abstract. The article is devoted to the study of a serious scientific problem existing in the theory and practice of traditional artistic crafts – the mission of traditional applied art in the formation of national identity, citizenship and patriotism of youth. The specifics of traditional applied art are revealed; the current state of Russian crafts is analyzed; the main essential problems of preserving and developing this unique part of the country's cultural heritage are revealed; the role of specialized education in this area as a guarantor of their preservation is revealed. The ways of solving the identified problems, specific measures to change the state policy aimed at supporting the national cultural heritage of Russia are proposed.

Keywords: traditional artistic crafts, folk art, tradition, vocational education, types of traditional applied art, artistic and creative activity, regional historical centers, branch, ethics, aesthetics, monitoring.

Значение эстетической теории перед практикой искусства преувеличивать нельзя, поскольку эстетические теории, как бы истинны они ни были сами по себе в качестве теорий, не могут подменить решение задач, которые должны быть делом искусства. В то же время, сложность задач, выдвигаемая жизнью перед искусством, не может быть преодолена художником, если он не способен эстетически осмыслить суть своего дела, не способен решить эстетическую проблему.

Изделия народных художественных промыслов, соответствуя непосредственному практическому назначению, вместе с тем, должны удовлетворять эстетическим потребностям, запросам и вкусам производителя. Продукт традиционных художественных промыслов одновременно и продукт искусства.

Владеющие традиционным прикладным искусством являются художниками конкретного вида традиционных художественных промыслов, однако сущность их творчества не узкоспециализированная. Один и тот же художник, например, в области художественной вышивки, одновременно живописец, рисовальщик, модельер, проектировщик, вышивальщик и т.д. Основа подобного универсализма – художественные традиции, которые в совокупности отражаются в созданном произведении искусства.

Отсутствие исторически высшего образования до 2004 года в традиционном прикладном искусстве (как одна из главных причин), тормозило возможности гармонического развития художественно-творческих сил [1], в результате труд, выполняемые художественные изделия не поднимались до уровня востребованного высокого искусства, несмотря на то, что эти возможности изначально заложены в существе каждого его вида (направления), хотя, как считал Ф. Шиллер, образцом в искусстве является естественное органичное слияние мышления и художественной практики.

В целом, можно сделать вывод, что вся современная проблема в антитезе между абстрактно рассматриваемой государством личностью и, естественно, абстрактным рассмотрением личностью государства.

Государство не анализировало состояние вопроса – почему работы уникального ручного труда обесценены, не востребованы, и насколько важно для нашей страны возрождение, сохранение и развитие многовекового, разнопланового национального прикладного искусства, его регионально-стилистических и художественных традиций, их сохранение и передача будущим поколениям и т.д.

А личности, в свою очередь, считали своё начальное или среднее профессиональное образование предельным и единственно возможным в России, а значит и самым высоким, поскольку по большинству направлений традиционного прикладного искусства – художественной вышивке, искусству

кружева, конкретным видам лаковой миниатюрной живописи, косторезному искусству и т.д. – до 2004 года не было высшего образования, и система повышения квалификации в этой области не существовала. Создатели произведений не предполагали, что их не очень востребованные изделия далеко не вершина творчества, и что необходима, в первую очередь, высокая образованность, а на её фоне – развитие менеджмента в традиционном прикладном искусстве как менеджмента уникальных, штучных изделий ручной работы, как товаров роскоши. Это, прежде всего, касается художественной вышивки, художественного кружевоплетения, всех видов лаковой миниатюрной живописи, косторезного искусства и др., чему нет аналогов в мире, и что необходимо развивать до уровня высокой моды в одежде, интерьере и т.д.

В результате в настоящее время изделия народных художественных промыслов не имеют должного спроса, как в России, так и за рубежом. Это связано, преимущественно, с низким художественно-технологическим качеством и архаичным ассортиментом изделий. При этом руководители предприятий в большинстве считают причиной подобного положения не низкий художественно-технологический уровень собственной продукции, хотя это очевидно, а недостаток финансирования со стороны государства, что само по себе абсурдно для негосударственных предприятий. А если ещё учесть, что преподаватели – художники без профильного высшего образования, то и результат ясен.

Как показал анализ состояния кадрового вопроса, художники на предприятиях и преподаватели в данных учебных заведениях – выпускники этих же училищ, имеют предельное профильное только среднее профессиональное образование. В результате создалась ситуация, когда наша страна представляет не только на внутреннем рынке, но и на зарубежных выставках примитивные изделия, не вызывающие интереса, искажающие исторические художественно-технологические традиции России, тем самым, дискредитируя историю страны и нашу культуру.

В настоящее время имеет место «как бы объединение деятельности» художника, например, жостовской росписи, и дизайнера любого профиля, который просто перерисовывает элементы жостовской росписи, перенося их, например, на оконные шторы, при этом не владеет уникальной исторической росписью. И называется это сегодня «коллаборация». Смешавшиеся понятия «художник» и «дизайнер» отражают непонимание сущности каждого из них.

Зададимся вопросом: может ли художник конкретного вида традиционных художественных промыслов стать дизайнером или, напротив, может ли дизайнер превратиться в художника традиционных художественных промыслов, не имея соответствующего профильного образования? Этот парадокс, к сожалению, сегодня имеет место.

В Высшей школе народных искусств (академии) в области традиционных художественных промыслов ведется подготовка по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по

конкретным двадцати четырьмя видами этого искусства, в том числе, по таким направлениям как художественная вышивка, художественное кружевоплетение, художественная резьба по кости, декоративная роспись по металлу и дереву, лаковая миниатюрная живопись и т.д.

В то же время, подготовка дизайнеров осуществляется по таким профилям как дизайн интерьера, графический дизайн, дизайн среды и т.п. Необходима работа, направленная на разрешение противоречий в сложившейся теории и практике, устранение тенденции искажения сущности традиционных художественных промыслов и даже их неприятия. К их числу относятся:

- разрыв между образованием и культурой, ставший очевидным из-за свертывания подлинной исторической прикладной культуры, ее последовательной изоляции от общества и образования;
- недооценка воспитательного потенциала традиционных художественных промыслов;
- недостаточная востребованность творческого потенциала каждого вида традиционных художественных промыслов и каждого человека, занимающегося этой творческой деятельностью – возрождением и развитием художественного исторического наследия России.

Необходимо создание реально действующей системы профессионального художественного образования в конкретном виде традиционных художественных промыслов: создание филиалов по всем их видам. Приоритетная цель филиалов – ориентировать каждого выпускника из числа местного населения каждого уникального регионально-исторического центра возникновения и развития традиционных художественных промыслов, как гражданина своей страны – России, на художественно-творческую деятельность именно в этом конкретном виде и последующую жизнь именно в данном регионально-историческом центре возрождения и развития этого вида традиционных художественных промыслов [2, с. 391]. Этого возможно достичь исключительно созданием новых филиалов Высшей школы народных искусств (академии) в каждом регионально-историческом центре конкретного вида традиционных художественных промыслов России.

Организация конкурентоспособной современной системы профильного профессионального образования в традиционном прикладном искусстве для подготовки художников, способных на создание востребованных уникальных рукотворных изделий мирового уровня, высокой моды и менеджмента товаров роскоши – художественной вышивки, художественного кружевоплетения, русских художественных лаков, косторезного и ювелирного искусства, – также предполагает создание филиалов Академии в уникальных регионально-исторических центрах России:

- Нижегородская область: Семенов (хохлоomsкая роспись), Городец (городецкая роспись), Павлово-на-Оке (художественный металл);
- Ростовская область: Семикаракорск (семикаракорская керамика);
- Тверская область: Торжок (золотное шитье);

- Вологодская область: филиала кафедры художественного кружевоплетения в Вологодском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Это позволит создать условия для научно-образовательной интеграции деятельности высшего учебного заведения и профильного музея, что поддерживается и внедряется во всем мире.

Стоит также отметить, что основой обучения в области традиционных художественных промыслов являются: художественно-творческая практика, проектная работа и собственноручное создание шедевров по разработанному собственному проекту, где многое зависит от преподавателя, который обеспечивает:

- доступность для общения как диалога профессионалов; способность, с одной стороны, поддержать творческие идеи студента, с другой – предложить более актуальные, чтобы обучающийся с ними согласился;

- умение критиковать и оценивать;

- способность объяснять материал различными способами;

- эмоциональная устойчивость и терпение;

- ориентированность на создание идеи равноправного сотрудничества;

- способность создавать видимость созидания, как в проектной работе, так и выполнении работы в материале;

- умение создавать атмосферу иллюзии самостоятельного творчества студентов;

- умение давать критику в форме обратной связи, т.е. объяснять правильное решение;

- умение создавать во взаимоотношениях «преподаватель – студент» индивидуально-адресную ситуацию, соотнесенную с подготовкой каждого обучающегося конкретному виду традиционных художественных промыслов;

- информационные ресурсы, пропаганду и популяризацию научных, творческих школ по профилю, как конкретного вида традиционных художественных промыслов, так и в целом в этой области искусства.

Важнейшей остается проблема мониторинга эффективности вузов, которая не предусматривает дифференциацию вузов по профилю подготовки, не учитывает особенности Академии, являющиеся определяющими в содержании профильного образования в традиционных художественных промыслах [4, с. 9-11]. Так, имеются три пункта показателей эффективности вуза: международная деятельность, трудоустройство и количество народных и заслуженных именитых специалистов в учебном заведении, которые невозможно сегодня разрешить и допустить для Высшей школы народных искусств (академии) потому что:

- закрытие государственных предприятий в 1990-е годы и как результат – создание ИП, в которых сотрудники работают, в основном, без трудовых книжек. Необходимо вмешательство государства, которое должно рассматривать традиционные художественные промыслы как уникальное явление национальной культуры, а не как фактор, формально влияющий на

показатель трудоустройства выпускников. Но создание предприятий традиционных художественных промыслов – это вопрос госпрограммы по развитию этой отрасли в целом, а не вуза;

- наличие Народных и Заслуженных художников в центрах традиционных художественных промыслов – это редкие единицы, на всю страну не более десяти художников при тридцати видах традиционных художественных промыслов;

- невозможность обучения иностранных студентов в Академии, поскольку трансформация национального искусства недопустима и абсурдна. При этом наша миссия в международном плане – представление русского искусства за рубежом как великолепия художественного наследия страны, мощного пласта духовности и творческой силы народа, которая является базой нашего трудолюбия, верности России и патриотизма. Именно в этом мы достигли серьезных результатов (выставки только за 2017-2020 годы – более тридцати, сроком до полугода в Словении, Франции, Голландии, Германии, Италии, Лихтенштейне и т.д. Оплата всех расходов за счет принимающей стороны).

На конкурсе дипломных работ в области лаковой миниатюрной живописи в Мюнстере (Германия) в Музее Лаков (Museum für Lackkunst) в мировой Программе из пяти вузов мира первое место заняла Высшая школа народных искусств (академия) за работу мстёрской лаковой миниатюрной живописи «Богатырская застава». Назовите еще такой хоть один вуз!

И последнее. Как уже отмечалось в статьях автора [3; 4], в современном мониторинге нельзя смешивать художественные вузы между собой – артистов, музыкантов и т.д., поскольку они абсолютно различны по многим объективным показателям: от места расположения филиалов Академии в центрах народного искусства, а это села, малые города, – до конкурса при поступлении, например, в театральные вузы. Недопустимо сравнивать Высшую школу народных искусств с ГИТИСом, Консерваторией, Суриковским и Репинским институтами, которые не имеют ничего общего с нашим профилем и проблемами профессионального образования в области традиционных художественных промыслов.

Таким образом, необходимо сохранение и развитие исторической культуры России непосредственно в регионально-исторических центрах путем подготовки художников из числа местной молодежи по конкретным видам традиционных художественных промыслов, способных через эстетику своего художественно-творческого труда, основанного на регионально-исторических, художественно-технологических, конструктивных, колористических традициях, влиять на этику современной жизни, формирование национального и духовного самосознания подрастающего поколения нашей Родины, воспитание чувства РОДИНЫ – РОССИИ.

Литература

1. Максимович В.Ф. Пути обновления профессионального образования в традиционном прикладном искусстве // Вопросы культурологии. – 2013. – № 8. – С. 8-17.
2. Максимович В.Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В.Ф. Максимович // Научный диалог. – 2016. – № 12 (60). – С. 387-400. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (дата обращения: 13.10.2022).
3. Максимович В.Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3 (29). – С. 7-14. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (дата обращения: 22.10.2022). DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043
4. 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: 20.10.2022) DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00046

References

1. Maksimovich V.F. Puti obnoveniya professional'nogo obrazovaniya v tradicionnom prikladnom iskusstve // Voprosy kul'turologii. – 2013. – № 8. – S. 8-17.
2. Maksimovich V.F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / V.F. Maksimovich // Nauchnyj dialog. – 2016. – № 12 (60). – S. 387-400. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (data obrashcheniya: 13.10.2022).
3. Maksimovich V.F. Tradicionnyye hudozhestvennyye promysly i obrazovanie: osnovnyye problemy i puti ih resheniya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 3 (29). – S. 7-14. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (data obrashcheniya: 22.10.2022). DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043
4. 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: 20.10.2022) DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00046