

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

№ 4 - 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>События и памятные даты</i>	5
• Поздравляем с Новым годом!	5
• Выборы ректора Высшей школы народных искусств (академии)	6
• Поздравляем с Днем рождения М.А. Некрасову!	7
• <i>Ермакова М.В.</i> Открытие музейно-выставочного пространства «Лукутинские традиции» в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи – филиале ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»	8
• <i>Сайфулина Е.В.</i> Выставка «Великолепие художественного наследия России» в Кронштадте	11
• <i>Чуракова М.В.</i> Заседание Женской палаты депутатов Архангельской области на тему «Год культурного наследия народов России: предварительные итоги и перспективы дальнейшей работы»	14
• <i>Лапина Ю.Е.</i> Всероссийский конкурс профессионального мастерства по коклюшечному кружевоплетению «Киришский сувенир»	17
• <i>Бесшапошникова Ю.А.</i> Научно-образовательный форум молодых исследователей «Языки. Культуры. Перевод» как средство приобщения молодежи к культурному наследию России	21
• <i>Лапина Е.А.</i> Высшая школа народных искусств (академия) как главный представитель образовательной, научной и выставочной площадки в области традиционного прикладного искусства на Кировском Межрегиональном форуме народных художественных промыслов «Кладовая ремёсел»	23
• <i>Куракина И.И.</i> Итоги открытого конкурса творческих работ «Семикаракорские узоры»	27
• <i>Озерова О.В., Полякова В.А.</i> Историко-педагогические аспекты исследования игрушки советского периода в контексте международных XIV Бартрамовских чтений	32
• <i>Куракина И.И.</i> Международный Форум «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное образование: современные вызовы и перспективы»: основные итоги	37
Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов	43
<i>Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства</i>	
• <i>Котляревская Н.В., Алексеева Е.Н.</i> Методика выполнения творческого портрета по дисциплине «Декоративная живопись»	43
• <i>Кереселидзе А.Ш.</i> Влияние занятий физической культурой на эмоциональное состояние будущих художников традиционных художественных промыслов	51

Актуальные проблемы педагогики традиционного прикладного искусства: традиции и новации	60
<i>Проблемы методологии</i>	
• <i>Максимович В.Ф.</i> Специфика эстетики традиционных художественных промыслов	60
<i>Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства</i>	
• <i>Семенова Е.И.</i> Общекультурный компонент профессиональной подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов	67
• <i>Неонет Н.Ф., Дронова Н.Д.</i> Особенности обучения рисованию головы натурщика в процессе подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов	83
• <i>Лебедев С.В.</i> Основные проблемы развития «мягкой силы» России и особенности профессионального образования будущих художников в области традиционного прикладного искусства. Часть 2	91
• <i>Каратайева Н.Ф., Дружкова Н.И.</i> Композиционные особенности выполнения рельефа с изображением головы человека на занятиях декоративной пластики малых форм	111
<i>Диссертационные исследования (дайджест, проблемы)</i>	
• <i>Куракина И.И.</i> Обзор защиты диссертационных исследований М.В. Ермаковой, О.В. Швецовоной, Ю.И. Кривокубовой	120
<i>Дидактика и методика традиционного прикладного искусства</i>	123
<i>Методика обучения традиционному прикладному искусству (по видам)</i>	
• <i>Камнева С.Ю.</i> Освоение студентами кафедры профессиональных дисциплин (профиль «Моделирование с художественной вышивкой») модных тенденций в украшении современной одежды	123
• <i>Ефремов Е.В.</i> Опыт русской национальной ювелирной школы и современные аддитивные технологии в обучении будущих ювелиров	141
• <i>Баранова Д.Н.</i> Особенности проектирования авторской куклы студентами Сергиево-Посадского института игрушки	150
• <i>Шульгина А.А.</i> Специфика содержания дисциплины «Декоративная живопись» в процессе подготовки будущих художников урало-сибирской росписи	159
• <i>Христолюбова Д.Ю.</i> Реализация основных дидактических принципов при разработке учебника по техническому рисунку михайловского кружевоплетения	167
<i>Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития</i>	181

<p><i>Традиционное прикладное искусство в современном мире</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Лапина Е.А.</i> Высшее профильное образование в области художественного кружевоплетения: современные вызовы, новые возможности и перспективы развития 	181
<p><i>Личность в искусстве: о художниках и педагогах традиционного прикладного искусства</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Головченков О.В.</i> Вклад Заслуженных художников Российской Федерации в развитие профессионального образования в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи • <i>Птицин Е.С.</i> Художники-педагоги богородской художественной резьбы по дереву: осмысление профессионального опыта 	188 201
<p><i>Книжная полка (обзоры и рецензии)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ермакова М.В.</i> Обзор издания «Коллекция лукутинских изделий А.С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи» 	210

Дорогие коллеги!
Поздравляем Вас с наступающим
Новым 2023 годом!

*Желаем Вам и Вашим близким здоровья,
счастья, благополучия, интересных научных
проектов и творческой самореализации!*

Выборы ректора Высшей школы народных искусств (академии) Election of the rector of the Higher school of folk arts (academy)

29 ноября 2022 г. состоялась конференция по выборам ректора ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

Кандидаты на должность ректора: врио ректора Высшей школы народных искусств, кандидат педагогических наук О.П. Рыбникова и директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, кандидат педагогических наук М.А. Салтанов.

В конференции приняли участие делегаты – сотрудники, профессорско-преподавательский состав и студенты Академии и филиалов.

После представления кандидатами на должность ректора Программ развития Академии состоялось тайное голосование. По его результатам на должность ректора Высшей школы народных искусств (академии) была избрана О.П. Рыбникова.

***Поздравляем Ольгу Петровну Рыбникову
с избранием на должность ректора
Высшей школы народных искусств (академии)!
Желаем уверенного и мудрого руководства,
умения находить выход в любой ситуации, поддержки
коллектива!***

Поздравляем с Днем рождения!

13 ноября Мария Александровна Некрасова отметила свой день рождения.

Мария Александровна Некрасова – апологет народного искусства, человек, который посвятил всю свою жизнь изучению, сохранению, возрождению и развитию традиционных художественных промыслов – национального достояния России.

Теоретические проблемы народного искусства, палехская лаковая миниатюрная живопись, гжельская художественная керамика – научные приоритеты исследователя.

*Коллектив Высшей школы народных искусств (академии)
поздравляет*

Мария Александровну Некрасову

с Днем Рождения!

*Желаем Вам, дорогая Мария Александровна, благополучия,
крепкого здоровья, душевной гармонии.
Будьте счастливы!*

Ермакова М.В., заместитель директора по научно-методической работе, Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Ermakova M.V., deputy director for scientific and methodical work. Fedoskino institut 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

**Открытие музейно-выставочного пространства
«Лукутинские традиции» в Федоскинском институте лаковой
миниатюрной живописи – филиале
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»
Opening of the museum and exhibition space
«Lukutin traditions» at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting
– the branch of the Higher school of folk arts (academy)**

В рамках реализации проекта «Лукутинские традиции», направленного на сохранение и изучение уникальной коллекции лаковой миниатюрной живописи XIX века, при поддержке АИС Молодежь России 14 октября 2022 года в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи состоялось торжественное открытие музейно-выставочного пространства (рис. 1) и презентация каталога «Коллекция лукутинских изделий А.С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи».

Рис. 1. Торжественное открытие музейно-выставочного пространства «Лукутинские традиции»

С
приветственными
словами на открытии
выступили доктор
педагогических наук,
профессор, академик
Российской академии
образования С.П.
Ломов, доктор
педагогических наук,
проректор по научной
работе Высшей школы
народных искусств
Л.М. Ванюшкина,
председатель

экспертного совета по международным делам Молодежного парламента при

Государственной думе РФ Е.А. Бракина, генеральный директор федоскинской фабрики И.А. Озолин, главный художник федоскинской фабрики С.М. Сидоров, заведующий отделом изучения и популяризации народных художественных промыслов музея «Усадьба Лукутиных» Л.С. Рогатова, выпускник Федоскинской профессионально-технической школы 1952 г. В.С. Купцов и др. (рис. 2-4).

Рис. 2. С.П. Ломов, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования

Рис. 3. Л.С. Рогатова, заведующий отделом изучения и популяризации народных художественных промыслов музея «Усадьба Лукутиных»

Рис. 4. В.С. Купцов, художник, выпускник Федоскинской профессионально-технической школы

Рис. 5. Фрагмент выставки «Лукутинские традиции». Станковая живопись. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись

Любовь Сергеевна Рогатова передала Федоскинскому институту ценные фотоматериалы, отражающие историю развития нашего учебного заведения.

Созданное музейно-выставочное пространство «Лукутинские традиции» позволило представить посетителям экспонаты по трём видам традиционного прикладного искусства:

федоскинская лаковая миниатюрная живопись (рис. 5), жостовская художественная роспись по металлу (рис. 6), художественная роспись по эмали (рис. 7).

Рис. 6. Фрагмент выставки «Лукутинские традиции».
Жостовская художественная роспись по металлу

Рис. 7. Фрагмент выставки «Лукутинские традиции».
Художественная роспись по эмали

снова предстала во всем великолепии перед зрителями и ценителями лакового искусства.

Рис. 8. Экскурсия в выставочном зале федоскинской
лаковой миниатюрной живописи

Эта выставка позволила наглядно представить этапы развития лаковой миниатюрной живописи с начала XIX века до наших дней.

Главными экспонатами этой выставки стали изделия лаковой миниатюры XIX века, выполненные мастерами П.И. Коробова, П.В. Лукутина, А.П. Лукутина, Н.А. Лукутина. После долгого перерыва эта коллекция, приобретённая Федоскинской профессионально-технической школой у московского коллекционера А.С. Мокроусова в 1937 году,

Также все участники выставки получили в подарок каталог, в котором впервые представлены все изделия из этой коллекции.

С большим вниманием и интересом гости изучали экспонаты, восхищались разнообразием тем и сюжетов, виртуозной техникой выполнения миниатюрной живописи и декоративного оформления изделий (рис. 8).

Сайфулина Е.В., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой художественной вышивки, ФГБОУ «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.2, литер А, e-mail: saifulinaelena@mail.ru

Saifulina E.V., PhD in Pedagogy, head of the department of artistic embroidery, Higher school of folk arts (academy), 191186, St.-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., Lit. A, e-mail: saifulinaelena@mail.ru

**Выставка «Великолепие художественного наследия России»
в Кронштадте
Exhibition «The splendor of the artistic heritage of Russia»
in Kronstadt**

С 25 октября по 11 ноября 2022 г. в выставочном зале Детской художественной школы им. М.К. Аникушина в г. Кронштадт проводилась выставка уникальных произведений традиционного прикладного искусства: художественного кружевоплетения, художественной вышивки, художественной росписи по ткани, косторезного и ювелирного искусства, нижнетагильской росписи по металлу, лаковой миниатюрной живописи, выполненных по авторским художественно-творческим проектам студентами Высшей школы народных искусств (академии).

На открытии выставки присутствовали: врио Главы администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга А.А. Кононов, который подчеркнул важность сохранения и развития и популяризации среди молодежи художественных промыслов России; начальник отдела культуры администрации Кронштадтского района Л.А. Осадчая; заведующий кафедрой художественной вышивки Е.В. Сайфулина, заведующий кафедрой художественного кружевоплетения Е.А. Лапшина, заведующий кафедрой лаковой миниатюрной живописи Ю.А. Бесшапошникова, заведующий кафедрой В.Н. Колобов (рис. 1, 2).

Рис. 1, 2. Открытие выставки «Великолепие художественного наследия России» в выставочном зале Детской художественной школы им. М.К. Аникушина в г. Кронштадт

На торжественной части открытия прозвучал дуэт солистов студии эстрадного вокала Дмитрия Яковлева и Анны Ивановской (руководитель – Т. Мартынова, Кронштадтский Дворец культуры). Также в этот день учащимся и преподавателям Детской художественной школы им. М.К. Аникушина была предоставлена уникальная возможность задать вопросы специалистам Академии, касающиеся традиционного прикладного искусства и образования в этой области.

Активное участие в проведении выставки приняли аспиранты, студенты старших курсов и представители студенческого научного общества ВШНИ, которые организовали и провели лекции, мастер-классы по художественному кружевоплетению, лаковой миниатюрной живописи, нижнетагильской росписи, косторезному искусству (рис. 3).

Рис. 3. Мастер-классы в выставочном зале Детской художественной школы им. М.К. Аникушина в г. Кронштадт

За три недели выставку посетили 1650 человек, более 100 приняли участие в мастер-классах. Из книги отзывов о выставке: «Спасибо за яркие краски в темные осенние дни!», «Очень красивая выставка, она побудила нас задуматься о прошлом нашей культуры», «Прекрасная выставка! Каждый наряд выполнен аккуратно и профессионально Природные узоры передают оригинальность работам», «Выставка стала новым вдохновением для дизайнера одежды. Благодаря ей я ощутила себя в красивом мире народного искусства. Спасибо мастер-классу, благодарю этого замечательного педагога с умелыми и ловкими руками. Народное творчество – огниво всех основ!».

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга и выразила свою благодарность руководству академии за активное сотрудничество и организацию выставки (рис. 4, 5).

Чуракова М.В., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой ювелирного и косторезного искусства, ФГБОУ «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.2, литер А, e-mail: 2843@mail.ru

Churakova M.V., PhD in Pedagogy, head of the department of jewelry and bone-carving art, Higher school of folk arts (academy), 191186, St.-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., Lit. A, e-mail: 2843@mail.ru

Заседание Женской палаты депутатов Архангельской области на тему «Год культурного наследия народов России: предварительные итоги и перспективы дальнейшей работы»

Meeting of the Women's chamber of deputies of the Arkhangelsk region on the theme «The year of cultural heritage of the peoples of Russia: preliminary results and prospects for further work»

31 октября 2022 года Высшая школа народных искусств (академия) принимала гостей. В Академии состоялось выездное заседание Женской палаты депутатов Архангельской области, тема которого – «Год культурного наследия народов России: предварительные итоги и перспективы дальнейшей работы».

Спикером мероприятия выступила депутат Государственной думы РФ Елена Андреевна Вторыгина.

Рис. 1. Дефиле выпускных квалификационных работ по направлениям «Художественное кружевоплетение» и «Художественная вышивка»

В модерерируемой дискуссии участвовали Валентина Федоровна Максимович – академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, президент ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»; Светлана Сергеевна Журова – депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации; Оксана Сергеевна Светлова – министр культуры Архангельской области; врио ректора ВШНИ Ольга Петровна Рыбникова; региональные представители Архангельской области – Анна Валентиновна Горбатова, Татьяна Петровна Абрамова, Людмила Алексеевна Колик, Надежда Николаевна Салыкина, Ирина Николаевна Сергеева, Антонина Петровна Макарына, Анна Сергеевна Заседателя; а также представители кафедр Академии.

Мероприятие открыло дефиле выпускных квалификационных работ по направлениям «Художественное кружевоплетение» и «Художественная вышивка» (рис. 1).

Ольга Петровна Рыбникова познакомила участников Женской палаты с миссией и основными задачами Высшей школы народных искусств, спецификой работы кафедр Академии.

Горбатова Анна Валентиновна, педагог ГБПОУ Архангельской области «Профессиональное училище № 27 им. Н.Д. Буторина» в стенах академии встретила своих бывших выпускников – В.Н. Колобова, заведующего мастерской косторезного искусства им Н.Д. Буторина и Е.В. Левочкину, преподавателя косторезного искусства (рис. 2-4).

Рис. 2-4. Гости и участники заседания Женской палаты депутатов Архангельской области

Актуальными вопросами, которые обсудили на круглом столе, стали проблемы сохранения и популяризации традиционных художественных промыслов, что нашло отражение в тематике докладов гостей Академии: «Развитие профессионального образования в направлении народных промыслов», «Вельск – город расписной», «Краеведческие чтения, взаимосвязь исторической памяти, людей и смыслов территории Пинежья», «Расписное Борецкое чудо оживет в мастеровых руках», «Берестяные чудеса северной деревни Быкова» «Шенкурская благодать: “золотые” руки мастеров». С подлинными произведениями традиционных художественных промыслов Архангельской области познакомила выставка (рис. 5-6).

Основным итогом круглого стола стало заключение трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Высшей школой народных искусств, Правительством Архангельской области и Женской палатой депутатов. Людмила Алексеевна Колик отметила важность сохранения северных народных ремёсел, подчеркнув, что «Подобные встречи позволяют воочию убедиться в том, насколько разнообразна наша страна» (рис. 7).

Рис. 5-6. Выставка произведений традиционных художественных промыслов Архангельской области

Рис. 7. Участники и гости заседания Женской палаты депутатов Архангельской области

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 Pedagogy, 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

**Всероссийский конкурс профессионального мастерства
по коклюшечному кружевоплетению
«Киришский сувенир»
All-Russian competition of professional craftsmanship in bobbin lace making
«Kirishi souvenir»**

05 ноября 2022 г. в г. Кириши (Ленинградская обл.) в Киришском Дворце творчества им. Л.Н. Маклаковой прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства по коклюшечному кружевоплетению «Киришский сувенир».

Цель ежегодного конкурса – популяризация и развитие одного из вида традиционного прикладного искусства – киришского художественного кружевоплетения.

Конкурс «Киришский сувенир» проходил в очной и заочной формах в рамках реализации проекта «Сохранение и развитие киришского кружева».

В день конкурса на выставке «Великолепие художественного наследия России» зрителям были представлены работы студентов Высшей школы народных искусств (академии): воротники, скатерти, платья, юбки и блузы, выполненные по киришской технологии плетения (рис. 1).

Рис. 1. Выставка выпускных квалификационных работ студентов Высшей школы народных искусств (академии), выполненных по киришской технологии плетения

В очном этапе конкурса приняли участие 52 кружевницы из городов и сел Ленинградской области, а также Санкт-Петербурга, Вологды, Воронежа, Самары, Краснодара и др., из 56 субъектов Российской Федерации (рис. 2-4).

Рис. 2-4. Участники конкурса «Киришский сувенир»

Преподаватель кафедры художественного кружевоплетения Ю.Е. Лапина приняла участие в конкурсе «Кружевной сувенир».

Компетентным жюри в составе зав. Киришским историко-краеведческим музеем М.В. Двоглазовой, зав. творческой мастерской «Кружевоплетение» М.В. Павловой и зав. библиотекой Т.А. Григоровой МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой»,

художника Л.П. Лазутиной проведена экспертная оценка работ участников конкурса (рис. 5).

В число победителей по выполнению кружевного сувенира «Лебедь» в номинации «Для мастериц» вошла к.п.н., заведующий художественно-творческой лабораторией Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» Ю.Е. Лапина (рис. 5).

Участниками и гостями конкурса высоко была оценена и выставка работ студентов Высшей школы народных искусств (академия) «Великолепие художественного наследия России» (рис. 6, 7).

Рис. 5. Работа членов жюри: обсуждение качества выполнения конкурсных кружевных сувениров

Рис. 6. Участники и победители конкурса «Кирюшский сувенир» 2022 г.

Рис. 7-8. Дипломы победителей конкурса «Киришский сувенир» 2022 г.: за выставку «Великолепие художественного наследия России» (слева); в номинации «Для мастериц» Ю.Е. Лапиной

Поздравляем
коллектив Высшей школы народных искусств (академии)
и Юлию Евгеньевну Лапину
с победой во Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства по коклюшечному кружевоплетению
«Киришский сувенир»!

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

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

Научно-образовательный форум молодых исследователей «Языки. Культуры. Перевод» как средство приобщения молодежи к культурному наследию России

Scientific and educational forum of young researchers «Languages. Culture. Translation» as a means of introducing young people to the cultural heritage of Russia

Рис. 1. Афиша мероприятия

11 ноября 2022 года Высшая школа народных искусств (академия) приняла участие в IX международном научно-образовательном форуме молодых исследователей (преподавателей русского языка и перевода) «Языки. Культуры. Перевод» (рис. 1).

На форуме с докладом о достижениях Академии в области традиционных художественных промыслах России выступила зав. кафедрой художественной вышивки Е.В. Сайфулина. Результаты деятельности академии в научной и художественной деятельности в области художественного кружевоплетения и художественной вышивки были представлены демонстрацией дефиле уникальных текстильных произведений, выполненных вручную.

С технологическими особенностями выполнения холуйской лаковой миниатюрной живописи и приготовления темперных красок на яичной эмульсии

участников форума
ознакомила зав. кафедрой лаковой миниатюрной живописи Ю.А. Бесшапошникова (рис. 2, 3), которая провела мастер-класс по выполнению изображения сказочной жар-птицы в традициях холуйского письма на кулоне из папье-маше (рис. 4).

Рис. 2. Мастер-класс по выполнению холуйской лаковой миниатюрной живописи

Рис. 3. Мастер-класс по выполнению жар-птицы в технике холуйской лаковой миниатюрной живописи

Рис. 4. Брошки, выполненные участниками мастер-класса

В мастер-классе участвовало 20 человек, среди которых зарубежные гости, профессора, педагоги. Участники мастер-класса подчеркнули сложность выполнения тончайших линий прописи и мелких деталей изображения. Мастер-класс сопровождался выставкой по лаковой миниатюрной живописи Федоскино, Палеха, Мстеры, Холуя, на которой были представлены 14 выпускных квалификационных работ студентов Академии.

Доцент кафедры художественного кружевоплетения Ю.Е. Лапина провела мастер-класс по выполнению киришского кружева (рис. 5). С большим увлечением и интересом в нем участвовали китайские студенты МГУ и гости форума.

Участие в форуме Высшей школы народных искусств (академии) позволило погрузить участников мероприятия в культурное наследие нашей страны и продемонстрировать богатство традиций русского искусства.

Рис. 5. Мастер-класс по художественному кружевоплетению

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 Pedagogy, head of the department of artistic lace making, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal emb., 2, lit. A, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

**Высшая школа народных искусств (академия)
как главный представитель образовательной, научной и выставочной
площадки в области традиционного прикладного искусства на
Кировском Межрегиональном форуме народных художественных
промыслов «Кладовая ремёсел»
The Higher school of folk arts (academy)**

**as the main representative of the educational, scientific and exhibition
area in the field of traditional applied art at the Kirov interregional forum of
folk artistic crafts «Pantry of crafts»**

С 04.11.2022 по 06.11.2022 г. в г. Киров в ТЦ «Время простора» проходил Межрегиональный форум народных художественных промыслов «Кладовая ремёсел». Высшая школа народных искусств (академия) представила выставку выпускных квалификационных работ студентов – 56 произведений художественной вышивки, художественного кружевоплетения, лаковой миниатюрной живописи, нижнетагильской росписи по металлу и богородской художественной резьбы по дереву (рис. 1).

Рис. 1. Богородская художественная резьба по дереву.
Выпускные квалификационные работы студентов
Высшей школы народных искусств (академии)

На выставке экспонировались работы 80 художников из 14 регионов России: украшения, фарфор, одежда, ручное ткачество, пуховые платки, изделия художественного литья, игрушки ручной работы и сувениры. Но уникальные выпускные квалификационные работы студентов Высшей школы народных искусств вызвали особое восхищение зрителей, привлекали художественной, высокопрофессиональной и сложнейшей ручной работой (рис. 2, 3, 5, 6).

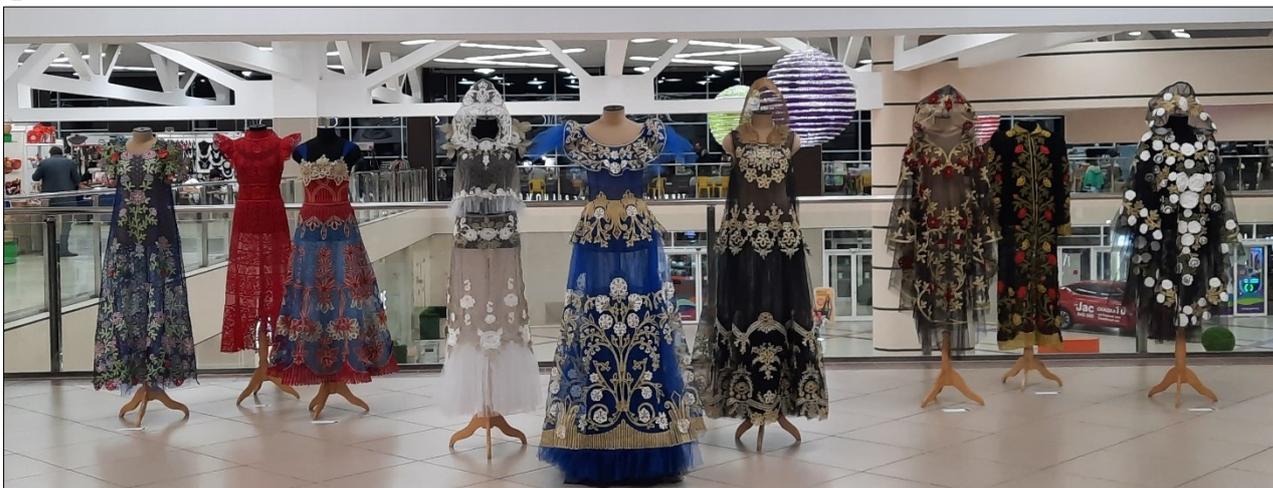

Рис. 2. Выпускные квалификационные работы студентов кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии)

Рис. 1. Выпускные квалификационные работы студентов кафедры лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств (академии)

Программа форума включала круглый стол, мастер-классы, презентации, концертную программу. На круглом столе была проанализирована перспектива открытия в г. Кирове филиала Высшей школы

народных искусств как инструмента сохранения и развития традиционных промыслов Вятского края (рис. 4).

Кировская область богата традиционными художественными промыслами, здесь сохранились и развиваются дымковская игрушка, вятское кружево, резьба и роспись по дереву, капокорешковый, бурачный и токарный промыслы, гончарное дело, ткачество, производство изделий из льна с вышивкой, художественная ковка, литье.

Губернатор Кировской области А.В. Соколов поставил региональному правительству и отраслевым органам исполнительной власти задачу оказания всесторонней поддержки развитию традиционных художественных промыслов, поскольку все они работают на бренд региона.

Рис. 4. Круглый стол. Презентация Высшей школы народных искусств (академии)

Рис. 5. Выпускные квалификационные работы студентов кафедры декоративной росписи Высшей школы народных искусств (академии).
Нижнетагильская маховая роспись по металлу

Е.В. Сайфулина, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой художественной вышивки представляла Высшую школу народных искусств на заседании круглого стола. Ею был сделан доклад о структуре и содержании учебного процесса в 8 филиалах вуза, который сопровождался презентацией произведений искусства, выполняемых студентами всех профилей подготовки.

Выставка «Великолепие художественного наследия России» Высшей школы народных искусств (академии) в г. Киров сыграла значимую роль в контексте сохранения и развития отечественных художественных традиций и пополнила события, проводимые в рамках Года культурного наследия народов России.

Рис. 6. Выпускные квалификационные работы студентов кафедры художественной вышивки Высшей школы народных искусств (академии)

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 Pedagogy, 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

**Итоги открытого конкурса творческих работ
«Семикаракорские узоры»
The results of the open contest of creative works
«Semikarakorsk traseries»**

01 декабря 2022 г. в историческом центре Санкт-Петербурга в парадном зале особняка на набережной реки Мойки прошла торжественная церемония награждения победителей открытого конкурса творческих работ «Семикаракорские узоры».

Конкурс был организован Высшей школой народных искусств (академией) совместно с АО «Семикаракорская керамика» в рамках года культурного наследия многонациональных народов России и 50-летия АО «Семикаракорская керамика».

Для участия в конкурсе студентам и преподавателям Академии было предложено разработать новые варианты росписи и проекты форм изделий для промысла в следующих номинациях:

- *Новая идея* – инновации в разработке современных утилитарных предметов в традициях народного художественного промысла «Семикаракорская керамика»;
- *Донские традиции* – разработка сувенира, отражающего традиции и быт Донского края;
- *Креативность формы* – оригинальные, эргономичные формы керамической посуды и предметов домашнего декора в современном интерьере;
- *Совместимость материалов* – сочетание керамики с другими материалами в одном изделии с учетом традиций семикаракорской керамики;
- *Новый взгляд на традиционную роспись* – орнамент для росписи или рисунок для изделия, основанный на приёме письма и колористической гамме народного промысла семикаракорской керамики, однако включающий новые элементы или дающий современное прочтение.

Проекты произведений, представленные на конкурс, вобрали в себя все краски многотравья донской степи, прозрачность тихого Дона, блеск южного солнца, отразили авторский взгляд и новое прочтение традиций.

Всего на конкурс была представлена 51 работа от участников из головного вуза Академии и филиалов, в т.ч. не только студентов, но и преподавателей.

С приветственным словом к участникам и гостям церемонии награждения представители АО «Семикаракорская керамика» – председатель Попечительского совета предприятия Максим Александрович Хорошенков, член Попечительского совета Ирина Владимировна Узденова, ректор Высшей школы народных искусств Ольга Петровна Рыбникова (рис. 1). Выступающие особенно отметили заинтересованность участников в разработке новых художественных решений, творческий подход, смелое сочетание традиций и новаций.

Рис. 1. Ректор Высшей школы народных искусств (академии) О.П. Рыбникова

Жюри, в состав которого входили художники АО «Семикаракорская керамика» и преподаватели Высшей школы народных искусств (академии) (к. иск., зав. кафедрой рисунка и живописи Н.Г. Кузнецов, к.п.н., зав. кафедрой художественной вышивки Е.В. Сайфулина) оказалось перед сложным выбором – настолько креативными были предоставленные работы.

Рис. 2. Студенты Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – победители открытого конкурса творческих работ «Семикаракорские узоры» и преподаватели Академии – М.Н. Мочалова, П.Н. Зерцалов

Победителями стали студенты головного вуза и Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи. Призовые места были распределены в соответствии с номинациями (рис. 2, 4, 5):

«Новый взгляд на традиционную роспись»

Место	Баллы	ФИО	Название работы	Статус
1	28	Самохвалова Арина Алексеевна	Пчелиное сердце	студент, 2 курс
2	27	Беложенко Диана Александровна	Морские обитатели	студент, 3 курс
3	24	Маркова Елизавета Алексеевна	Клубника	студент, 3 курс

«Донские традиции»

Место	Баллы	ФИО	Название работы	Статус
1	35	Пецкалева Анна Дмитриевна	«В моей крови жива казачка, моя и радость, и беда...»	студент, 3 курс
2	32	Мелихова Арина Олеговна	Лягушачьи истории	студент, 4 курс
3	22	Мелихова Арина Олеговна	Лисичка	студент, 4 курс
3	22	Кузнецова Екатерина Александровна	Горшок и ухват	студент, 1 курс

«Креативность формы»

Место	Баллы	ФИО	Название работы	Статус
1	30	Грек Алёна Анатольевна	Набор «Рукодельница»	студент, 1 курс
2	23	Сычева Полина Алексеевна	НеПросто сувенир	студент, 3 курс
3	21	Лелина Кристина Алексеевна	Цветочный чайник	студент, 1 курс
3	21	Ефремова Руслана Андреевна	Осенняя прохлада	студент, 1 курс

«Совместимость материалов»

Место	Баллы	ФИО	Название работы	Статус
1	33	Копалина Яна Олеговна	Щетка-расческа для новорожденных «Цыпленок»	студент, 3 курс
2	30	Сивохо Елена Александровна	Комплект женских украшений «Елена»	студент, 3 курс
3	27	Егорова Елизавета Борисовна	Синяя Морфа	студент, 3 курс

«Новая идея»

Место	Баллы	ФИО	Название работы	Статус
1	32	Архимандритова Ольга Сергеевна	Набор для ванной (дозатор и мыльница)	студент, 1 курс
2	30	Грек Алёна Анатольевна	Набор «Рукодельница»	студент, 1 курс
3	23	Сычева Полина Алексеевна	НеПросто сувенир	студент, 3 курс

Рис. 3. Победители открытого конкурса творческих работ «Семикаракорские узоры» И.И. Куракина, А.В. Ванеев

Среди преподавателей победителями стали И.И. Куракина (I место, проект чайного домика «Казачий курень») и А.В. Ванеев (II место, проект масленки «Домик») (рис. 3).

Рис. 4. Победители открытого конкурса творческих работ «Семикаракорские узоры» кафедры лаковой миниатюрной живописи и преподаватели кафедры – И.В. Костычева, Ю.А. Бешапошникова

Рис. 5. Победители открытого конкурса творческих работ «Семикаракорские узоры»

Поздравляем победителей и желаем реализации новых творческих идей!

Озерова О.В., кандидат педагогических наук, директор Сергиево-Посадский института игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», Московская область, г. Сергиев Посад, Северный проезд, д.5, e-mail: ozerova_72@list.ru

Ozerova O.V., PhD in Pedagogy, director of the Sergiev Posad institute of toy – the branch of the Higher school of folk arts (academy), Moscow region, Sergiev Posad, Severny proezd, 5, e-mail: ozerova_72@list.ru

Полякова В.А. хранитель музейных предметов Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама, Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», Московская область, г. Сергиев Посад, Северный проезд, д.5, xpmi@bk.ru

Polyakova V.A. curator of museum objects of the Art-pedagogical museum of toy named after N.D. Bartram, Sergiev Posad institute of toy – the branch of the Higher school of folk arts (academy), Moscow region, Sergiev Posad, Severny proezd, 5, e-mail: xpmi@bk.ru

**Историко-педагогические аспекты исследования игрушки советского периода в контексте Международных XIV Бартрамовских чтений
Historical and pedagogical aspects of the study of toy of the Soviet period in the context of the International XIVth Bartram readings**

В Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама уже стали традиционными Бартрамовские чтения, посвященные проблемам игр и игрушек. Не стал исключением и 2022 год: Международные XIV Бартрамовские чтения на тему «Промышленная и промысловая игрушка советского периода как средство воспитания подрастающего поколения» состоялись 13 декабря 2022.

В рамках проведения конференции была открыта выставка «Страна наших дедов», на которой представлены игрушки, выполненные промышленным способом за период существования СССР (рис. 1). На выставке можно увидеть игрушки революционного периода, игрушки союзных республик Закавказья, Средней Азии, Прибалтики, игрушки Молдавской ССР, Украинской ССР, Белорусской ССР, и игрушки РСФСР. Украшением выставки являются куклы в национальных костюмах, выполненные в основном профессиональными московскими художниками – Е. Борисовой, М. Киселевой. Значительный и познавательный элемент несут в себе настольно-печатные игры. Организатором и исполнителем данной выставки явилась хранитель фонда Советской игрушки Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама Е.В. Мельникова. Фонд Советской промышленной игрушки включает 113121 музейный предмет и является самым крупным в коллекции музея.

Союз Советских Социалистических Республик – государство, расположившееся на одной шестой части света и бывшее еще тридцать лет

назад абсолютной геополитической реальностью. В последние полтора десятилетия в обществе заметно возрос интерес к недавнему советскому прошлому. Прежде всего, это коснулось сферы материальной культуры: памятников, несущих в той или иной степени смысловую или символическую информацию советской эпохи. Промышленная и промысловая игрушка, выпускавшаяся в стране – прекрасная иллюстрация к основным вехам ее исторического развития, культурным и общественно-политическим событиям. Эта игрушка отразила взгляды на воспитание, образование, особенности бытового уклада и даже модные тенденции. Именно поэтому заявленная тематика конференции нашла такой живой отклик у всех участников и интерес у слушателей.

Традиционным стало проведение различных мастер-классов по изготовлению различных видов игрушек, это и деревянная игрушка, игрушка из бумаги и др. (рис. 2).

Рис. 1. Открытие выставки «Страна наших дедов»

Рис. 2. Мастер-класс по изготовлению различных видов игрушек

Открытие конференции сопровождалось музыкальным приветствием учащихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 8», г. Сергиев Посад. Игрушка и музыка всегда вместе, они сближают людей в стремлении к миру, дружбе, соединяют в единый поток мысли и чувства (рис. 3-4).

Рис. 3. Выступление учащихся МБУ ДО «Детская школа искусств № 8»

Рис. 4. Выступление ансамбля аккордеонистов (А. Немов и Л.Е. Дьякова) МБУ ДО «Детская школа искусств № 8»

Бартрамовские чтения, проходящие в преддверии празднования нового года, позволили рассматривать тему, посвященную елочным украшениям советского периода (рис. 5, 6). Чрезвычайный интерес вызвали доклады сотрудника Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское» Н.В. Полонниковой и коллекционера елочной игрушки Л.В. Петриковой, в которых рассматривались вопросы развития производств елочных украшений, а также художественно-стилистические решения оформления елочных игрушек в СССР.

Рис. 5, 6. Участники Международных XIV Бартрамовских чтений

Рис. 7. Доклад О.В. Озеровой

Вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения посредством игрушки широко освещены в выступлении директора Сергиево-Посадского института игрушки, кандидата педагогических наук О.В. Озеровой на тему «Кукла 1920-30 х гг. как фактор патриотического воспитания подрастающего поколения» (рис. 7). В докладе были рассмотрены вопросы развития игровой куклы как любимой игрушки детей, которая служит различным интересам и приобретению

разного рода навыков. Создание идеологически правильной игрушки в период 1920-30 х гг. способствовало развитию новых людей новой страны. Игрушечная промышленность рассматриваемого периода смогла обеспечить советских детей разнообразной и качественной игрушкой.

Не осталось без внимания и музейно-педагогическое направление деятельности музеев – вопрос об организации учебно-игровой деятельности детей в музее был поднят в выступлении директора Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов ВШНИ (академии), профессора, доктора педагогических наук Н.М. Александровой (рис. 8).

Рис. 8. Доклад Н.М. Александровой

Рис. 9. Постоянные участники Бартрамовских чтений: В.И. Красноухов (слева), С.В. Григорьев (в центре)

друзей игры и С.И. Можай, исследователя Международной академии национальной самоидентификации, г. Ванкувер (Канада).

Постоянным участником Бартрамовских чтений является В.И. Красноухов, изобретатель развивающих игр и автор более 100 механических головоломок из дерева и пластика, имеющий более 40 патентов на изобретения. Выступление В.И. Красноухова сопровождалось показом головоломок, развивающих игр, которые выпускаются по его лицензиям в США, Японии, Испании, Нидерландах (рис. 9).

Видео-показ музейного пространства был представлен С.Л. Николаевой, старшим научным сотрудником отдела хранения и изучения вещественных памятников, хранителем фонда «Игрушка» ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник». Интересным направлением работы фонда стало создание открытых фотолaborаторий в музее.

Проблема создания музея игрушки советского периода и его деятельность, а также проблематика использования информационных

На конференции освещались вопросы состояния традиционных промыслов, подготовки профессиональных кадров, проблемы педагогики и психологии игрушки.

Международный характер чтений был поддержан выступлением преподавателя из республики Беларусь В.М. Казанок с видео-презентацией процесса проектирования образных игрушек на сказочные темы. Вопросы праздничной игровой культуры и игрушек в обществе были отмечены в докладе С.В. Григорьева, кандидата психологических наук, руководителя Московской дирекции Международной академии национальной самоидентификации, главного координатора Международного общества

технологий в школьном музее представлено в докладах и презентациях Л.А. Дроздовой и Е.В. Дроздова на примере школы №691 «Невская школа» г. Санкт-Петербург. Большой интерес вызвало использование дидактических и технических игр в ученом процессе.

Методы обучения студентов проектированию образных игрушек и художников богородской резьбы по дереву были раскрыты в выступлениях преподавателей филиалов Высшей школы народных искусств (академия) – Института традиционного прикладного искусства (Е.С. Медкова), Рязанского института традиционного прикладного искусства (Л.С. Плавинская), Сергиево-Посадского института игрушки (Д.Н. Барановой, К.Ю. Байковского) и Богородского института художественной резьбы по дереву (А.А. Муравьевой) (рис. 10, 11).

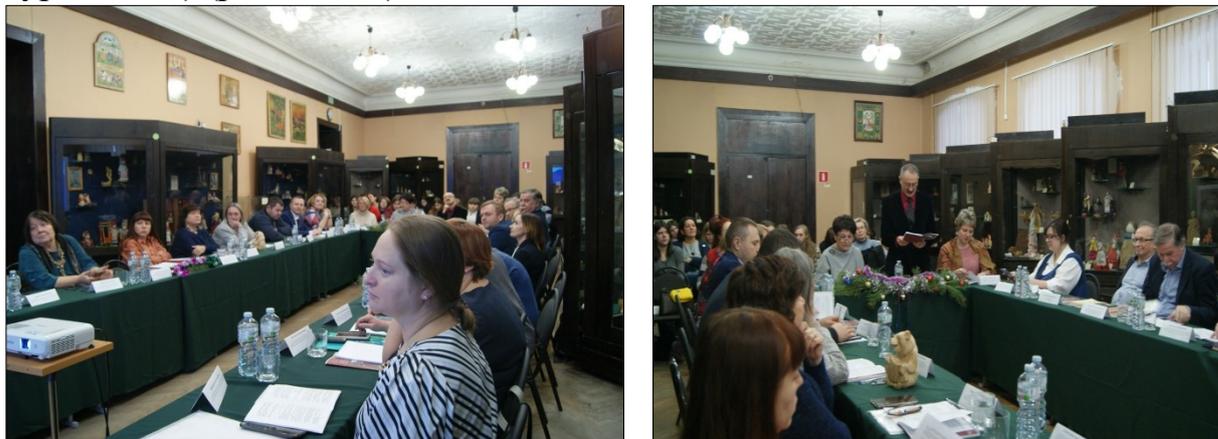

Рис. 10-11. Выступления участников Международных XIV Бартрамовских чтений

На конференции прозвучали доклады, объединенные темой и временем советского периода. Сегодня игрушка советского периода представляет огромный интерес как уникальный объект историко-культурного наследия. Думается, что тема конференции в сегодняшней очень сложной, неоднозначной международной обстановке является весьма актуальной. Она важна не только для педагогов, занимающихся воспитанием подрастающего поколения, но и для производителей, выпускающих игрушки, а также дизайнеров, создающих новые художественно-стилистические решения образных игрушек и др. Промысловая и промышленная игрушка советского периода – это не только история в игрушке наших отцов, дедов и прадедов, но и часть всеобщей истории человечества.

Хочется выразить надежду, что взгляд в прошлое, осознание достижений и свершений советского периода поможет изменить отношение к игрушке и ее производству на государственном уровне, последовав примеру прошлых лет.

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 Pedagogy, 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

Международный Форум «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное образование: современные вызовы и перспективы»: основные итоги
International Forum
«Traditional artistic crafts and higher profile education: modern challenges and prospects»: main results

Традиционным ежегодным научным мероприятием, проходящим в Высшей школе народных искусств (академии) в декабре, является Международный Форум.

В этом году, объявленном Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, состоялся Международный Форум, тема которого – «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное образование: современные вызовы и перспективы».

Форум прошел 15-16 декабря 2022 г. на площадках Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – учебного заведения, расположенного в уникальном центре традиционного прикладного искусства России и отмечающего в этом году 90-летний юбилей. В Форуме приняли участие гости и ученые из Санкт-Петербурга, Москвы, Ельца, Рязани, Казани, Каргополя, Симферополя, а также Болгарии, Сербии, Косово и Метохии.

Торжественно открыла III Международный Форум ректор Высшей школы народных искусств, кандидат педагогических наук О.П. Рыбникова, рассказав о миссии Академии в вопросе сохранения и развития традиционных художественных промыслов в регионах, одним из которых является Мстёра (рис. 1). С приветствием к гостям мероприятия обратились глава администрации Вязниковского района Владимирской области И.В. Зинин; член Союза художников, директор Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова ВШНИ И.И. Юдина (рис. 2); доктор философии в области культурной антропологии, преподаватель Болгарской национальной художественной академии в г. София (Болгария) Б. Писанчева; профессор, проректор Высшей школы – Академии искусств и консервации сербской православной церкви (г. Белград, Сербия) Н. Качарич; профессор, декан факультета искусств Приштинского университета (г. Косовска-Митровица, Косово и Метохия) Э. Милентьевич; доктор

педагогических наук, профессор, проректор по научной работе Казанского государственного института культуры, кандидат экономических наук, доцент З.М. Явгильдина; а также директора филиалов Высшей школы народных искусств – кандидат педагогических наук, директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи М.А. Салтанов; кандидат филологических наук, директор Рязанского института традиционного прикладного искусств Л.С. Плавинская; кандидат юридических наук, директор Богородского института художественной резьбы по дереву В.М. Наумов; директор Сибирского института традиционного прикладного искусства А.М. Душкин; директор Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова Е.Е. Власова.

Рис. 1-2. Торжественное открытие Международного Форума: с приветственным словом выступают О.П. Рыбникова (слева) и И.И. Юдина (справа)

Открытие Форума сопровождалось выступлением образцового духового оркестра Мстёрской детской школы искусств под управлением В.И. Лядова, во время которого прозвучали поурри из популярных композиций.

На пленарном заседании (модераторы – к.п.н., ректор ВШНИ О.П. Рыбникова, к. культурологии, доцент, доцент кафедры истории искусств С.А. Тихомиров) О.П. Рыбникова выявила стратегические векторы развития Высшей школы народных искусств в условиях современной социокультурной ситуации (доклад на тему «Основные направления развития Высшей школы народных искусств (академии): контуры будущего»); особенности содержания дисциплин гуманитарного цикла и их связь с профессиональными курсами проанализировала д.п.н., профессор И.А. Шаповалова в докладе «Междисциплинарный подход к организации процесса обучения будущих художников традиционного прикладного искусства»; философию народного искусства раскрыл д. философ.н., доцент С.В. Лебедев (доклад «Традиционные

художественные промыслы: философская сущность»); опытом получения и реализации гранта поделился к.п.н. М.А. Салтанов (доклад «Музейно-выставочное пространство «Лукутинские традиции» – потенциал развития Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи») (рис. 3-4).

Рис. 3-4. Участники Международного Форума и выступление с докладом С.В. Лебедева

Первая секция «Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов как фактор развития этого искусства» (модераторы – д.п.н., профессор, директор Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов Н.М. Александрова, к.э.н., ведущий научный сотрудник Института традиционного прикладного искусства О.В. Архангельская) была посвящена осмыслению проблем профессионального художественного образования в контексте исторической перспективы, текущей экономической ситуации и инновационного перспективного развития (рис. 5).

Рис. 5. Работа первой секции. Доклад В.Ю. Борисовой

В рамках работы второй секции «Научно-исследовательская деятельность как фактор развития традиционных художественных промыслов» (модераторы – д.п.н., профессор, профессор Института традиционного прикладного искусства И.А. Шаповалова, к.п.н., доцент кафедры истории искусств И.И. Куракина) были раскрыты сущность и перспективные направления научных исследований в области конкретных видов традиционных художественных промыслов, специфика реализации научно-исследовательской деятельности в этой сфере в образовательном процессе (рис. 6).

Рис. 6. Работа второй секции.
Доклад К.Ю. Байковского

Научной конструкторско-технологической лаборатории Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов (рис. 7-8).

Рис. 7-8. Экскурсия в Научной конструкторско-технологической лаборатории Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов (слева) и на завод «Мстёрский ювелир» (справа)

Доклады третьей секции «Обучение и воспитание в традиционных художественных промыслах» (модераторы – д.п.н., профессор, профессор Института традиционного прикладного искусства Н.Н. Михайлова, к.п.н., доцент кафедры рисунка и живописи Е.И. Васильева) осветили ключевые вопросы обучения конкретным дисциплинам – рисунку и живописи, пластической анатомии,

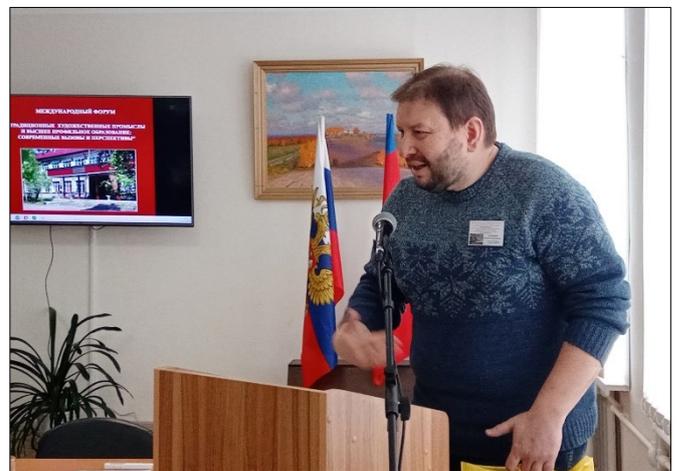

Рис. 9. Работа третьей секции.
Доклад Н.Г. Кузнецова

Первый день работы Международного Форума завершила экскурсионная программа – гостям было предложено познакомиться с собранием Мстёрского художественного музея, технологическим процессом предприятия «Мстёрский ювелир», работой художественной мастерской «Русское искусство Мстёрь», последовательностью производства папье-маше в

художественной росписи ткани, лаковой миниатюрной живописи, скульптуре и др. (рис. 7).

Каждый доклад сопровождался научной дискуссией, вызывал вопросы у аудитории. Высокий уровень подготовки и интересное содержание докладов профессорско-преподавательского состава кафедры рисунка и живописи были особенно отмечены аудиторией.

Работа Форума сопровождалась выставками, которые знакомили с многообразием традиционных художественных промыслов нашей страны – великолепием художественного наследия России. Это выставки лучших выпускных квалификационных работ студентов высшего и среднего профессионального образования Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова: «Нам 90» (к 90-летию института); «Мстёрская художественная вышивка»; «Красота моей Родины»; «Летний пленэр».

В выставках приняли участие и филиала Академии: Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи («Русские праздники в федоскинской лаковой миниатюрной живописи» и «Художественная роспись по эмали»); Рязанский институт традиционного прикладного искусства – «Рязанский колорит»; Холуйский институт лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова – «Образ детства в холуйской лаковой миниатюрной живописи»; Сергиево-Посадский институт игрушки – «Женский скульптурный портрет» (тонированный гипс) (рис. 10-13).

Рис. 10-13. Выставки, проходившие в рамках Международного Форума

Значимой частью программы второго дня Форума стали мастер-классы, которые дали возможность каждому приобщиться к истокам художественных традиций мстёрской иконописи («Выполнение цвето-тоновой растяжки фона в традициях мстёрской иконописи»), преподаватель, член Союза художников России А.А. Молодкина); мстёрской лаковой миниатюрной живописи («Выполнение орнамента творёным сусальным золотом в мстёрских традициях»), преподаватель, член Союза художников России Н.В. Молодкин); декоративной росписи «московское письмо» («Московское письмо. Изображение розы с листьями в многослойной технике»), преподаватель Г.В. Цветков); богородской резьбы по дереву («Резьба из дерева плоской птички»), преподаватель, член Союза художников В.Ф. Вайсеро); мстёрской художественной вышивки («Накладные и счётные разделки в традициях мстёрских вышивок»), преподаватель Е.В. Богданова) (рис. 14-15).

Рис. 14-15. Мастер-классы по московскому письму (слева) и богородской художественной резьбы по дереву (справа)

Работу Международного Форума «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное образование: современные вызовы и перспективы» завершил круглый стол, на котором были подведены основные итоги научного мероприятия. Выступили академик РАО, д.п.н., профессор, президент Высшей школы народных искусств В.Ф. Максимович; к.п.н., ректор Академии О.П. Рыбникова; научный сотрудник Мстёрского художественного музея Т.Е. Коткова; директор Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи И.И. Юдина; директор Сибирского института традиционного прикладного искусства А.М. Душкин.

В выступлениях были не только озвучены основные выводы о работе и содержании докладов, представленных на секциях, но и намечены перспективы научно-исследовательской работы Академии и филиалов.

Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов

Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства

Котляревская Н.В., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», 295017, Россия, Республика Крым, Симферополь, ул. Киевская 39, e-mail: kotlarevskaya@mail.ru

Kotlyarevskaya N.V., PhD in Pedagogy, associate professor, head of the department design of the Crimean university of culture, arts and tourism, 295017, Simferopol, Republic of Crimea, Russia, Kievskaya street, 39, e-mail: kotlarevskaya@mail.ru

Алексеева Е.Н., кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры декоративного искусства ГБОУ ВО РК Крымский инженерно-педагогический университет им. Ф. Якубова, 295015, Россия, Республика Крым, Симферополь, пер. Учебный, 9, e-mail: voitenka@yandex.ru

Alekseeva E.N., PhD in art history, senior lecturer of the department of decorative art, Crimean engineering and pedagogical university named after F. Yakubov, 295015, Russia, Republic of Crimea, Simferopol, 8 Uchebny Lane, e-mail: voitenka@yandex.ru

Методика выполнения творческого портрета по дисциплине «Декоративная живопись»

The technique of performing a creative portrait in the discipline «Decorative painting»

Аннотация. В статье рассматривается методическая система выполнения задания «Творческий портрет» по дисциплине «Декоративная живопись». Авторами обозначены основные этапы работы над созданием художественного решения портрета, методы активации творческого мышления, описаны варианты технического исполнения задания в различных живописных и графических техниках, таких как: тушь, гуашь, линер, акварель, смешанные техники и компьютерные технологии. Обозначены основные требования по композиционному и стилистическому решению задания, проанализированы примеры портретов, выполненные студентами по данной дисциплине.

Ключевые слова: декоративное искусство, портрет, композиция, интерпретация, формообразование, творчество, живопись, графика.

Abstract. The article discusses the methodological system of performing the task «Creative portrait» on the discipline «Decorative painting». The authors outlined the main stages of work on the creation of an artistic solution of the portrait, methods of activating creative thinking, described options for the technical

execution of the task in various painting and graphic techniques such as ink, gouache, liner, watercolor, mixed media and computer technology. The basic requirements for the compositional and stylistic solution of the task are outlined, examples of portraits made by students in this discipline are analyzed.

Keywords: decorative art, portrait, composition, interpretation, shaping, creativity, painting, graphics.

Процесс подготовки студентов творческих специализаций в вузах – длительная поэтапная работа, связанная с овладением необходимыми теоретическими, практическими навыками и знаниями в области профессиональных дисциплин. Требования к практическим умениям по специальным творческим дисциплинам усложняются по мере перехода на старшие курсы и связаны с необходимостью развития творческого мышления и освоения азов академического рисунка, академической живописи, композиции и других профессионально ориентированных предметов.

На первом курсе основное внимание уделяется изучению изображения натюрморта, пейзажа, гипсовых голов, основам композиции. По мере получения навыков изображения гипсовых голов, черепа, экорше студенты переходят к живой модели. Следующим этапом является работа «Творческий портрет». Данное задание помимо навыков изображения модели требует творческой фантазии, грамотной компоновки в формате листа и гармоничного колористического решения постановки.

Выполнение творческого портрета предполагает определённую методику ведения работы. На первом этапе преподаватель ставит постановку, подбирая выразительную модель, либо студент выбирает её самостоятельно. Необходимо учитывать, что выполнение творческого портрета требует не только навыков изображения головы человека, но и способности выявить наиболее яркие и характерные черты модели, отражающие её внутреннее состояние, харизму, спектр интересов, социальный статус и профессию. Выполнение задания предполагает внимательное изучение модели, выбор наиболее выразительного ракурса, учет особенностей внешности, что помогает созданию художественного образа [4, с. 273]. В связи с этим, автору необходимо выполнить серию эскизов, в которых основное внимание важно уделить поиску образа натурщика, дополнительным деталям, способствующим наиболее яркому раскрытию темы портрета.

На этапе поиска возможно применение «ассоциативной карты», которая помогает раскрыть характер портретируемого. Применение такого метода способствует созданию вариантов решения композиции. Поиски художественно-образного решения, направленного на создание творческого портрета, могут развиваться в различных направлениях. Модель можно ассоциативно сопоставить с временем года, страной, историческим периодом, стилем в искусстве, творческой личностью (актером, писателем, художником), персонажем, героем литературного произведения.

Возможен подход, предполагающий интерпретацию стиля известного художника при исполнении собственной композиции. В ходе поисковой работы целесообразно познакомить студентов с картинами известных художников-портретистов, обратить внимание на полотна мастеров XX века, т.к. именно в этот период происходили наиболее значимые вехи трансформации в истории искусства, переход от академических приёмов в изображении человека к поискам художественной выразительности. Мастера, творившие в конце XIX – начале XX вв. активно экспериментировали с формой, цветом, композицией, занимались поиском авторского стиля, живописной и графической манеры исполнения [2, с. 17].

При выполнении этого задания необходимо обратиться к творчеству Сезанна, Гогена, Ван Гога, Пикассо, Модильяни, Матисса и других авторов. Это поможет студенту переключить мышление с академического на более творческое и свободное, увидеть разнообразие форм и вариантов воплощения натуры с максимальной выразительностью. После ознакомления с портретами известных художников и составления ассоциативной карты портретируемого необходимо переходить к эскизам. Уместно проработать несколько вариантов решения темы, используя различные художественные материалы и способы стилизации образа. По словам Ю.М. Лотмана, «стилизованный графический портрет – ... плод игры воображения и внешней схожести, переданный в одном цвете. Это вид искусства, в котором нужно знать различные техники и приемы с применением дизайнерского решения» [3, с. 78]. Портрет может быть выполнен в технике акварели, гуаши, акрила, в графических материалах, возможно применение коллажа.

Авторский стиль в решении творческого портрета возникает в том случае, когда изображаемый объект приобретает новый образ, отражающий не только внешнюю схожесть портретируемого, но и передающий внутреннюю сущность человека и то, какое эмоциональное воздействие он оказал на автора работы [1, с. 34].

В процессе творческих поисков студенты выполняют несколько вариантов решения портрета в различных живописных и графических техниках. Из них выбирается наиболее удачное решение, с точки зрения организации плоскости, стилистики, художественного образа и манеры исполнения, которое переносится на основной формат и выполняется в определённой в эскизе технике и материале. По мнению исследователей А.И. Сухарева и О.В. Шаляпина, «успешность воплощения замысла в конкретную композиционную форму зависит от волевого и сознательного усилия художника убрать все случайное, не связанное с замыслом, подчеркнуть детали, усиливающие идею композиции» [5, с. 203].

Рассмотрим основные варианты. Тематический портрет может быть выполнен в графической технике без применения цвета. Это позволит добиться максимальной выразительности образа посредством лаконичного решения, приёмов стилизации и авторского воплощения художественного образа. Основными средствами выразительности в данном варианте является

Рис. 1. Третьяк Д.И. Портрет Лизы. 2020 г.
Бумага, тушь. 60x40 см.
Руководитель: доцент, к.п.н. В.Г. Шевчук

пятно, линия и фактура. Ограниченное применение тона и средств позволяет максимально выразительно отобразить образ, выявив наиболее яркие и индивидуальные черты портретируемого.

Графическое решение портрета требует от студента определённого отбора художественных средств выразительности и стилизации всех элементов портрета. В работе «Портрет Лизы» (рис. 1) студентка применила пятно и линию, что позволило передать индивидуальность портретируемой. Вся теневая часть головы, шеи и плечевого пояса залита единым чёрным пятном, которое переходит в линейную графику, обозначая черты лица.

Портрет «Девушка с чашкой кофе» пример решения в смешанной графической технике. Автор в качестве основного выразительного средства

Рис. 2. Пашкурлатова В.Р. Девушка с чашкой кофе. 2019 г.
Бумага, тушь, акварель. 45x35 см.
Руководитель: ст. преп. Е.Н. Алексеева

выбрал линию и фактуру, уделив значительное внимание поиску образа и его оригинального решения (рис. 2). Очевиден полный отход от академической манеры. Трансформация образа помогла создать кокетливый образ девушки, черты лица которой обозначены только линейно, в дополнении к живой линии применена точка и пятно, что позволило разнообразить тональную градацию и

графические приёмы. Пышная шапка волос необычной формы создаёт ощущения отдельного мира, наполненного фантазиями героини. Вибрирующая линия придает рисунку лёгкость, декоративные элементы, дополняя друг друга, помогают создать творческий портрет.

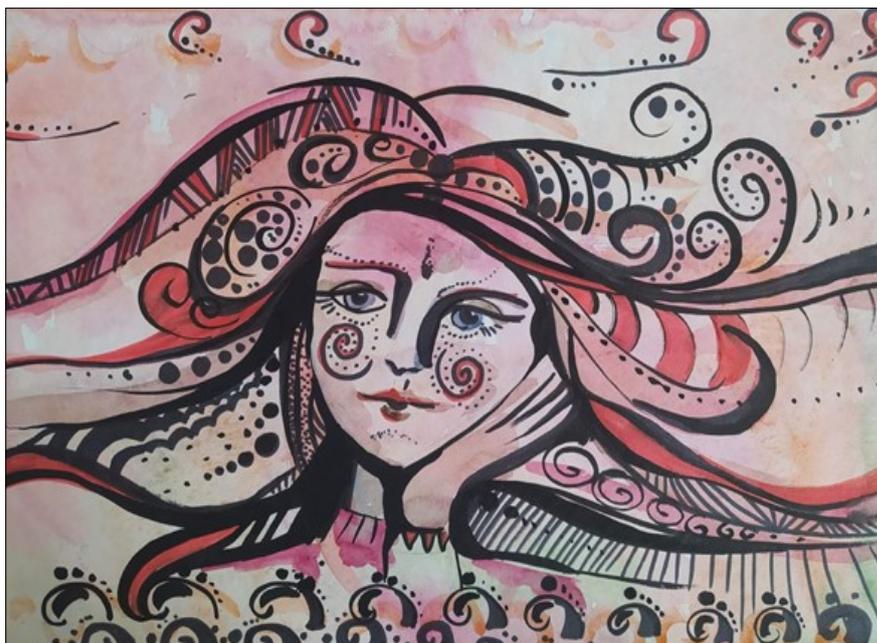

Рис. 3. Стародубова Е.К. Мечтательница. 2021 г.
Бумага, тушь, акварель. 50x37 см.
Руководитель: ст. преп. Е.Н. Алексеева

элементах одежды и фоне. Студентка по-своему интерпретировала образ девушки-мечтателя, которая словно на минуту задумалась о своих желаниях, фантазиях и планах. В целом, все элементы портрета едины по стилистике и ритмично организованы. Автору удалось создать динамичную композицию при помощи волнообразных горизонтальных элементов, заполняющих, словно морская стихия, пространство листа, создавая ощущение бесконечного движения.

Поиски могут быть связаны с применением компьютерных технологий и графических редакторов. Портрет «Одногруппницы» представляет собой синтез ручной графики и фильтров программы Adobe Photoshop (рис. 4, 5).

Рис. 4. Хлевной В.А. Портрет одногруппницы. 2020 г.
Бумага, тушь, компьютерная графика. 45x30 см.
Руководитель: ст. преп. И.В. Таран

В творческом портрете «Мечтательница» студентка помимо графических средств использовал цвет, добавивший выразительности работе. Образ стилизован, дополнен декоративными элементами и ритмически организован (рис. 3). Витиеватые линии, образующие локоны волос, дополняют друг друга, повторяясь в

Автоматически портрета первоначально выполнил несколько фотографий девушки, выбрал наиболее удачную и применил различные варианты фильтров. Приём позволяет, не затрачивая большого количества времени, выполнить эскизные предложения в различных вариациях и выбрать наиболее эффектный. В портрете применен фильтр

Рис. 5. Хлевной В.А. Портрет одноклассницы. 2020 г. Компьютерная графика. 35x47 см. Руководитель: ст. преп. И.В. Таран

Рис. 6. Бахтызова Е.В. Портрет Лены. Коллаж. 2020 г. Компьютерная графика. 45x30 см. Руководитель: ст. преп. И.В. Таран

«Сепия», который позволил преобразовать реалистическую фотографию в стилизованное изображение.

Одной из возможных техник выполнения задания является коллаж, который позволяет выполнить портрет из различных материалов: цветной бумаги, журнальных вырезок, иллюстративного и природного материала. Коллаж – это способ творческой трансформации образа портретируемого, при котором происходит преднамеренный отказ от деталей натурной постановки в пользу большей выразительности работы. «Портрет Лены» выполнен на сером полиграфическом картоне, что позволило выявить силуэт головы и плечевого пояса (рис. 6). Плотное пятно волос выполнено из различных по текстуре кусков журнальных иллюстраций и текстовых блоков. Автор сохранил цельность силуэта благодаря

решению пятна волос, построенном на нюансе градации от чёрного – к плотно-серому. На плотном фоне выделен овал лица и шея девушки. Локальность пятен позволили сохранить целостность портрета, вне зависимости от техники исполнения.

В работе «Женщина в шляпе» автор в качестве основного приёма выбрал геометризацию элементов, которая позволила создать оригинальный по своей фактуре портрет (рис. 7). Все элементы композиции состоят из разного размера деталей треугольной формы, соединяющихся, словно пазлы, между собой и образующих шляпу, лицо и торс женщины. Несмотря на большое количество элементов, каждое из пятен имеет локальный цвет и тональность.

Рис. 7. Хлевной В.А. Портрет женщины в шляпе. 2019 г. Бумага, гуашь. 35x48 см.
Руководитель: ст. преп. Е.Н. Алексеева

Рис. 8. Шистка Е.А. Портрет девушки с цветком. 2020 г. Бумага, гуашь. 45x58 см.
Руководитель: ст. преп. И.В. Таран

Рис. 9. Бахтызова Е.В. Автопортрет. 2020 г. Бумага, гуашь. 40x58 см.
Руководитель: ст. преп. И.В. Таран

Творческие портреты выполняются как в графических, так и в живописных техниках. Студенты используют акварель, гуашь, акрил и масляные краски (рис. 8, 9). «Портрет девушки с цветком» выполнен гуашью, что позволило создать гармоничную по цветовому строю работу, построенную на «нюдовых» сочетаниях и сближенных цветах.

Создание творческого портрета требует определённых академических навыков, применяемых при изображении живой модели, а также способности в процессе эскизных поисков выявить наиболее яркие и характерные черты модели, отражающие её внутреннее состояние, спектр интересов, социальный статус. Важным фактором, оказывающим влияние на успешное воплощение замысла, является применение различных графических и живописных техник, авторская стилизация, поиск гармоничного колористического, тонального

решения в воплощении художественного образа.

Литература

1. Василенко П.Г. Развитие художественно-творческих особенностей, обучающихся стилизованному декоративному рисованию / П.Г. Василенко, С.Н. Бегидова // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2015. – № 3 (162). – С. 33-36.
2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студ. вузов / Г.М. Логвиненко. – Москва: гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 144 с. – ISBN 5-691-01055-7
3. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства: учебное пособие / под ред. Ю.М. Лотманова. – Москва: Мир искусств, 2002. – С. 349-375.
4. Сухарев А.И. Формирование и критерии оценки декоративного восприятия у студентов на занятиях спецрисунком / А.И. Сухарев, К.А. Кравченко // Омский научный вестник. – 2012. – № 5. – С. 270-275.
5. Сухарев А.И., Шаляпин О.В. Пути развития педагогики портретного искусства / А.И. Сухарев, О.В. Шаляпин // Омский научный вестник. – 2011. – № 1. – С. 202-205.

References

1. Vasilenko P.G. Razvitie hudozhestvenno-tvorcheskih osobennostej, obuchayushchihsya stilizovannomu dekorativnomu risovaniyu / P.G. Vasilenko, S.N. Begidova // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2015. – № 3 (162). – S. 33-36.
2. Logvinenko G.M. Dekorativnaya kompoziciya: ucheb. posobie dlya stud. vuzov / G.M. Logvinenko. – Moskva: gumanitar. izd. centr VLADOS, 2005. – S. 144. – ISBN 5-691-01055-7
3. Lotman Yu.M. Stat'i po semiotike kul'tury i iskusstva: uchebnoe posobie / pod red. Yu.M. Lotmanova. – Moskva: Mir iskusstv, 2002. – S. 349-375.
4. Suharev A.I. Formirovanie i kriterii ocenki dekorativnogo vospriyatiya u studentov na zanyatiyah specrisunkom / A.I. Suharev, K.A. Kravchenko // Omskij nauchnyj vestnik. – 2012. – № 5. – S. 270-275.
5. Suharev A.I., Shalyapin O.V. Puti razvitiya pedagogiki portretnogo iskusstva / A.I. Suharev, O.V. Shalyapin // Omskij nauchnyj vestnik. – 2011. – № 1. – S. 202-205.

Кереселидзе А.Ш., кандидат биологических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин по дисциплине физическая культура, Институт традиционно-прикладного искусства – Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, улица Мусы Джалиля д. 14/2, e-mail: pskbsau@mail.ru

Kereselidze A.Sh., PhD in Biology, associate professor of the department of social-humanitarian and natural sciences on the discipline of physical culture, Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, Musa Jalil street, 14/2, e-mail: pskbsau@mail.ru

Влияние занятий физической культурой на эмоциональное состояние будущих художников традиционных художественных промыслов

The influence of physical culture on the emotional state of future artists of traditional artistic crafts

Аннотация. В статье рассматривается общее психофизиологическое состояние студентов через призму эмоциональных проявлений и их коррекция благодаря физическим нагрузкам. Исследуется реакция организма обучающегося на изменение внешних и внутренних факторов, которые влияют на его поведение и формируют эмоциональное восприятие повседневной жизнедеятельности. Определены общие характерные внешние проявления эмоций у будущих художников в процессе обучения и механизмы корректировки и контроля улучшения эмоционального состояния с помощью физических нагрузок с целью повышения работоспособности в учебе и общественной деятельности. Приведены тестовые листы студентов, демонстрирующие их самооценку эмоционального состояния до начала и в конце занятия.

Ключевые слова: физические упражнения, усталость, утомление, проявления, эмоциональное состояние, физические нагрузки.

Abstract. The article discusses the general psychophysiological state of students through the prism of emotional manifestations and their correction due to physical activity. The reaction of the student's body to changes in external and internal factors that influence his behavior and form the emotional perception of everyday life is investigated. The general characteristic external manifestations of emotions in future artists in the learning process and the mechanisms for correcting and controlling the improvement of the emotional state with the help of physical activity in order to increase efficiency in studies and social activities are determined. Test sheets of students are given, demonstrating their self-assessment of the emotional state before and at the end of the lesson.

Keywords: physical exercises, fatigue, exhaustion, manifestations, emotional state, physical activity.

Научно-технический прогресс, благодаря которому жизнь человека становится проще и комфортнее, имеет и негативную сторону. Человек, высвобождаясь от физического труда, лишается необходимости напрягать мускулы, совершать необходимую для нормального функционирования организма мышечную работу. Такое изменение статуса балансов жизнеобеспечения, напрямую вступает в противоречие с физиологией человека. Таким образом, важнейшим маркером здоровья вчерашних школьников, а сегодня – первокурсников Института традиционного прикладного искусства – московского филиала Высшей школы народных искусств (академии) является прохождение периода адаптации и укрепления ресурса устойчивости организма, способности приспособиться к внешним изменениям.

Умение позитивно принять новую ситуацию, не утратив работоспособность, во многом зависит от индивидуальных качеств человека и, в первую очередь, от его эмоциональной сферы. Человек не может существовать без эмоций. Каждый индивид имеет свой почерк физиологических изменений и связанных с ними эмоциональных реакций. Принимая во внимание, что чувства и эмоции не только психобиологический элемент переживания, но и широкий спектр внутренних функциональных изменений организма, пробуждающих и стимулирующих его работу [1], задачей педагога является устранение недостатка информации и создание условий для спокойного и систематичного вхождения студентов в полноценный учебный процесс, который будет способствовать удовлетворению индивидуальной потребности в получении профессионального образования.

Понятие «эмоция» означает совокупность переживаний, ситуативное выражение чувств относительно происходящего. Существует огромное количество внешних признаков проявления эмоций, это – радость, печаль, злость, страх, робость, смелость, любовь, унынье, растерянность, стыд, скромность, угодливость, стеснительность, азарт, ярость, агрессивность, стресс, доброжелательность, умиление, удивление, бодрость, позитивность, оптимистичность, являющихся выражением внутреннего состояния человека.

Изучение эмоциональной сферы студентов и понимание влияния эмоций на повседневную их жизнь – важнейший компонент работы преподавателя, способного обеспечить бесконфликтный педагогический процесс. Особенно это важно в обучении будущих художников традиционных художественных промыслов, склонных к эмоциональному восприятию мира. Психологи считают, что эмоции реализуют сиюминутную реакцию, имея вспомогательное назначение, соответствующее или противоречащее мотивам человека при демонстрации личностного смысла. А.Н. Леонтьев говорил: «Каков мотив, таков и смысл» [7]. У студентов-художников доминирующий мотив связан с процессом собственной творческой самореализации как художника.

Внешние проявления эмоций, непосредственно влияют на внутренние физиологические процессы, происходящие в организме человека. Организм четко, реагирует на внешние раздражители выбросом адреналина в кровь или гормонов счастья серотонина. Контролировать процесс, управлять эмоциями можно с помощью физической активности, так как физические нагрузки генерируют компенсаторные процессы в организме, являются защитным механизмом для устранения функциональных нарушений, в результате чего: повышается мышечный тонус, приходит в норму кровообращение, дыхательные упражнения приводит в норму артериальное давление, успокаивается нервная система.

Физические нагрузки стабилизирует неустойчивые проявления настроения у студентов, воспитывают, волю и самообладание, повышают жизненный тонус, что, несомненно, помогает в учебе и дальнейшей профессиональной деятельности [8].

С целью поиска механизмов регуляции эмоционального состояния студентов Института традиционно прикладного искусства и положительно воздействия на эмоции были исследованы возможности физических нагрузок на общее состояние. В результате проведения рисуночных тестов удалось классифицировать исходные эмоциональные параметры присущие студентам-первокурсникам. Изучались персональные данные и показатели всей учебной группы.

Исследуемые параметры: внутренние и внешние эмоциональные проявления студентов и их реакции на физические нагрузки. Перечислим характерные эмоциональные проявления первокурсников в начале учебного года, на которые ссылаются Н.Н. Венгерова, О.Е. Пискун и С.А. Возовиков [2]:

- повышенное переживание, в период адаптации;
- повышенная впечатлительность;
- неуверенность в себе;
- замкнутость, уход в себя;
- отсутствие стремления к физической активности.
- сонливость.

Все это дискомфортное состояние студентов первокурсников отражается на психологическом и физическом здоровье, тормозят развитие творческого потенциала, мешают полноценному освоению учебного материала.

Для исправления ситуации на занятии физической культурой был произведен подбор оптимальных упражнений, которые учитывали внешние проявления эмоций студентами.

Используя методы наблюдения, опроса, беседы и визуального осмотра, в начале занятия преподаватель многое может узнать, об эмоциональном состоянии студента [3]. На отсутствие желания к физической активности, могут указать следующие внешние проявления: замедленное движение,

отрешенный пустой взгляд, нежелание встретиться взглядом с преподавателем.

На позитивный настрой студента указывают: приподнятая голова, присутствует легкая улыбка, задание преподавателя выполняет легко.

Студент испытывает дискомфорт: верхние и нижние губы сжаты, напряженность в мышцах всего тела, излишняя амплитуда в движениях.

Студент не готов к физическим нагрузкам: зеваает, не слышит команды преподавателя, покрасневшие глаза, заторможенность.

Реакция на неожиданное, незнакомое задание (тренажер или выполнение норматива впервые): округленные глаза, брови приподняты вверх, недовольство и неуверенность к себе.

Исследуемые параметры показали внутренние и внешние эмоциональные проявления студентов, их реакцию на физические нагрузки. Ставились задачи:

- исследовать: настроение;
- определить признаки дискомфорта, которые мешают студентам первокурсникам полноценно влиться в образовательный процесс;
- обеспечить гармоничное развитие студентов средствами физической активности.

Для полноты представления эмоционального состояния в учебной группе 1 курса в 2021 г. был проведен тест по определению общей эмоциональной картины всей учебной группы. Тестирование проводилось в два этапа: 1 этап – в конце сентября; 2 этап – в середине декабря 2021 г. Исследование проводилось в группе из восьми человек. Каждый студент персонально в начале занятия получил задание нарисовать свое настроение, внизу требовалось дописать по 10-бальной шкале оценку собственного настроения. На выполнение задания отводилось 5 минут. После основной части занятия с выполнением норматива, предлагалось повторить задание на обратной стороне листа бумаги, с выполнением рисунка и самооценки. Виды физической активности на занятии студентам было предложено выбрать по своему усмотрению (рис. 1-8). Тот же тест повторили в декабре.

Анализ полученных результатов показал, что из восьми студентов на первом тестировании пять участников, поставили себе низкую самооценку настроения (в среднем 3 балла из 10). Три студента показали нейтральное состояние. Тест, проведенный в конце занятия, показал улучшение состояния и по рисунку, и по баллам. По тесту «Рисунок» – один студент остался верен себе в нежелании увеличивать физическую активность. Четыре «перебрались» в комфортную зону, а три студента были очень довольны переменной настроения. Одна студентка с худшими показателями выбрала как вид физической активности фитнес упражнения. Четверо студентов выбрали бадминтон, трое студентов с лучшими результатами настроения: упражнения на тренажерах и настольный теннис (таблица 1).

ИТПИ ВШНИ(а) 16.09.21г. *Драмова Д.В. 20.09.21*

Тестирование на тему «Эмоциональное состояние студентов» 102 – 103 учебной групп перед началом занятия и после основной части занятий по физической культуре и спорту.

1. Выполняется рисунок, отражающий эмоциональное состояние студента, и ставится бал самому себе по 10 бальной шкале.
2. По окончании занятия выполняется рисунок выражающий настроения, и оценка своего настроения в баллах.

1-10

7-10

Психолого-педагогический совет:
Эксперт: Е.В.В.

1

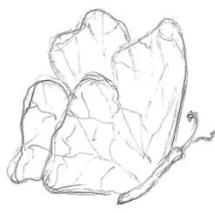
ИТПИ ВШНИ(а) 16.09.21г. *Нуримина*

Тестирование на тему «Эмоциональное состояние студентов» 102 – 103 учебной групп перед началом занятия и после основной части занятий по физической культуре и спорту.

1. Выполняется рисунок, отражающий эмоциональное состояние студента, и ставится бал самому себе по 10 бальной шкале.
2. По окончании занятия выполняется рисунок выражающий настроения, и оценка своего настроения в баллах.

3 из 10

7 из 10

Психолого-педагогический совет:
Эксперт: Е.В.В.

2

Майструн Н.В.

ИТПИ ВШНИ(а) 16.09.21г.

Тестирование на тему «Эмоциональное состояние студентов» 102 – 103 учебной групп перед началом занятия и после основной части занятий по физической культуре и спорту.

1. Выполняется рисунок, отражающий эмоциональное состояние студента, и ставится бал самому себе по 10 бальной шкале.
2. По окончании занятия выполняется рисунок выражающий настроения, и оценка своего настроения в баллах.

2 из 10

9 из 10

Психолого-педагогический совет:
Эксперт: Е.В.В.

3

ИТПИ ВШНИ(а) 16.09.21г. *Колыбаева С.*

Тестирование на тему «Эмоциональное состояние студентов» 102 – 103 учебной групп перед началом занятия и после основной части занятий по физической культуре и спорту.

1. Выполняется рисунок, отражающий эмоциональное состояние студента, и ставится бал самому себе по 10 бальной шкале.
2. По окончании занятия выполняется рисунок выражающий настроения, и оценка своего настроения в баллах.

16.09.21г.

2 из 10

3 из 10

Психолого-педагогический совет:
Эксперт: Е.В.В.

4

Кулаевская
ИТПИ ВШНИ(а) 16.09.21г.

Тестирование на тему «Эмоциональное состояние студентов» 102 – 103 учебной групп перед началом занятия и после основной части занятий по физической культуре и спорту.

1. Выполняется рисунок, отражающий эмоциональное состояние студента, и ставится бал самому себе по 10 балльной шкале.
2. По окончании занятия выполняется рисунок выражающий настроения, и оценка своего настроения в баллах.

4 из 10

7 из 10

Психолого-педагогический совет:
Эксперт: Едого

5

Анашова, В.С. 2020г

ИТПИ ВШНИ(а) 16.09.21г.

Тестирование на тему «Эмоциональное состояние студентов» 102 – 103 учебной групп перед началом занятия и после основной части занятий по физической культуре и спорту.

1. Выполняется рисунок, отражающий эмоциональное состояние студента, и ставится бал самому себе по 10 балльной шкале.
2. По окончании занятия выполняется рисунок выражающий настроения, и оценка своего настроения в баллах.

5 из 10

8 из 10

Психолого-педагогический совет:
Эксперт: Едого

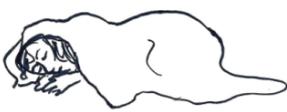
6

Зотова Е.А. 2020г

ИТПИ ВШНИ(а) 16.09.21г.

Тестирование на тему «Эмоциональное состояние студентов» 102 – 103 учебной групп перед началом занятия и после основной части занятий по физической культуре и спорту.

1. Выполняется рисунок, отражающий эмоциональное состояние студента, и ставится бал самому себе по 10 балльной шкале.
2. По окончании занятия выполняется рисунок выражающий настроения, и оценка своего настроения в баллах.

3 из 10

8 из 10

Психолого-педагогический совет:
Эксперт: Едого

7

Тамбовой А.

ИТПИ ВШНИ(а) 16.09.21г.

Тестирование на тему «Эмоциональное состояние студентов» 102 – 103 учебной групп перед началом занятия и после основной части занятий по физической культуре и спорту.

1. Выполняется рисунок, отражающий эмоциональное состояние студента, и ставится бал самому себе по 10 балльной шкале.
2. По окончании занятия выполняется рисунок выражающий настроения, и оценка своего настроения в баллах.

2 из 10

7 из 10

Психолого-педагогический совет:
Эксперт: Едого

8

Рис. 1-8. Результаты теста студентов 1 курса. 1 этап эксперимента. Вверху – изображение до начала занятия, внизу – в конце занятия (Цифры под рисунками обозначают номер студента в Таблице 1).

Результаты рисуночного теста на выявления эмоционального состояния студентов 1 курса Института традиционного прикладного искусства

Студенты	1 тест			2 тест		
	низкий	нейтрал.	высокий	низкий	нейтрал.	высокий
1	+					+
2		+				+
3	+					+
4	+			+		
5		+				+
6		+				+
7	+					+
8	+					+
%	62,5%	37,5%	0%	12,5%	0%	87,5%
вид спорта				фитнес	бадминтон	Тренажеры Теннис

Из таблицы 1 видно, как изменилось эмоциональное состояние студентов после первого занятия физической культурой.

Декабрьское тестирование прошло в несколько измененном формате. Студенты должны были выполнять в основной части занятия задания, которым они обучались в первом семестре: комплекс фитнес упражнений. Выбор упражнений определяли сами. Результаты тестирования показали, что студенты положительно отреагировали на самостоятельный выбор упражнений физической активности, все оказались в комфортной зоне эмоционального состояния.

Умение управлять эмоциями – это необходимость, воплотить которую можно с помощью физической активности, т.к. физические нагрузки генерируют компенсаторные процессы в организме [5]. Организм, реагируя на возникший дисбаланс функционирования жизнедеятельности, включает защитные механизмы для исправления негативных процессов. Наилучшим импульсом для включения защитных механизмов организма является физическая активность.

Результаты проведенного тестирования показали, что физические нагрузки стабилизируют проявления неустойчивого настроения у студентов, воспитывают волю и самообладание, повышают жизненный тонус.

Процесс обучения в художественном вузе не предполагает высокой доли физических усилий. Выполнение художественной работы требует от студента усидчивости, долгого нахождения в неизменной позе. В таком состоянии особенно напряжены мышцы шеи, повышена нагрузка на позвоночник, выражение лица сосредоточено и не выражает никаких эмоций, зрение сконцентрировано, мышечный каркас и организм сильно напряжены.

Отсутствие должной физической активности может привести к различным патологиям: состоянию утомления, включению механизма торможения жизнедеятельности, сокращению снабжения кислородом организма. Появляются симптомы напряженности нервной системы:

сонливость, головокружение, снижается работоспособность [6]. В таком состоянии студент чувствует эмоциональные перегрузки, что является предметом изучения и анализа для правильной коррекции с помощью организации физической активности будущих художников традиционных художественных промыслов.

Целенаправленные физические нагрузки, такие как дыхательные упражнения, пилатес¹, йога, фитнес, рекомендованные студентам по показателям результатов тестирования, выявили эффективность физической нагрузки. У студентов наблюдался эмоциональный подъем, появлялось чувство радости, ощущение легкости.

Примечательно, что во втором тестировании, проводившемся в декабре, все студенты показали положительную динамику эмоционального состояния. Это связано с тем, что за прошедший период, для каждого студента были подобраны упражнения, соответствующие его темпераменту и состоянию эмоциональной сферы. Благодаря верно построенной физической нагрузке, удовлетворяющей психолого-физиологические и эстетические потребности, обучающиеся научились управлять своими эмоциями, поняли, что между эмоциональным состоянием и физической активностью есть прочная взаимосвязь.

Литература

1. Бальсевич В.К. Физическая подготовка в системе воспитания культуры здорового образа жизни человека (методологические, экологические и организационные аспекты) // Теория и практика физической культуры. – 1990. – № 1. – С. 22-26.
2. Венгерова Н.Н., Пискун О.Е., Возовиков С.А. Коррекция психологических состояний студенток 1-2 курсов высшей школы средствами физкультурно-оздоровительных технологий // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 6. – С. 23-27.
3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – Москва: Академия, 1998. – 336 с.
4. Демин В.А. Методологические вопросы исследования спорта в аспекте теории деятельности. – Москва: Физкультура и спорт, 1975. – 354 с.
5. Ильин Е.П. Психология физического воспитания. – Москва: Просвещение, 1987. – 654 с.
6. Карнаухова Я.В., Слепова Л.Н., Хаирова Т.Н., Дижонова Л.Б. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и функционального состояния студентов в период экзаменационной сессии // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 7-2. – С. 100-101.
7. Леонтьев Д.А. Психология смысла. – Москва: Смысл, 2003. – 437 с.

---

¹ Пилатес – система физических упражнений (фитнеса), обеспечивающая координацию между телом, умом и духом. Система разработана Йозефом Пилатесом в начале XX века.

8. Плахов Н.Н. Безопасность жизнедеятельности: психолого-педагогические основания здоровья. // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2012. – № 145. – С. 90-96.

References

1. Bal'sevich V.K. Fizicheskaya podgotovka v sisteme vospitaniya kul'tury zdorovogo obraza zhizni cheloveka (metodologicheskie, ekologicheskie i organizacionnye aspekty) // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. – 1990. – № 1. – S. 22-26.

2. Vengerova N.N., Piskun O.E., Vozovikov S.A. Korrekciya psihologicheskikh sostoyanij studentok 1-2 kursov vysshej shkoly sredstvami fizkul'turno-ozdorovitel'nyh tekhnologij // Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. – 2009. – № 6. – S. 23-27.

3. Gippenrejter Yu.B. Vvedenie v obshchuyu psihologiyu. – Moskva: Akademiya, 1998. – 336 s.

4. Demin V.A. Metodologicheskie voprosy issledovaniya sporta v aspekte teorii deyatel'nosti. – Moskva: Fizkul'tura i sport, 1975. – 354 s.

5. Il'in E.P. Psihologiya fizicheskogo vospitaniya. – Moskva: Prosveshchenie, 1987. – 654 s.

6. Karnauhova YA.V., Slepova L.N., Hairova T.N., Dizhonova L.B. Sredstva fizicheskoy kul'tury v regulirovanii psihoemocional'nogo i funktsional'nogo sostoyaniya studentov v period ekzamenacionnoj sessii // Mezhdunarodnyj zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya. – 2014. – № 7-2. – S. 100-101.

7. Leont'ev D.A. Psihologiya smysla. – Moskva: Smysl, 2003. – 437 s.

8. Plahov N.N. Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti: psihologo-pedagogicheskie osnovaniya zdorov'ya. // Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena. – 2012. – № 145. – S. 90-96.

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 obnovleniya 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

Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства

Семенова Е.И., аспирант кафедры теории и методики профессионального образования, преподаватель Сибирского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 644045 г. Омск, ул. М. Никифорова, д. 5, e-mail: elena-andreenko@mail.ru

Semenova E.I., postgraduate student of the department of theory and methodology of professional education, teacher of the Siberian Institute of Traditional applied arts – the branch of the Higher school of folk arts (academy), 644045 Omsk, M. Nikiforova str., 5, e-mail: elena-andreenko@mail.ru

Общекультурный компонент профессиональной подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов The general cultural component of the professional training of future artists of traditional artistic crafts

Аннотация. В статье исследуется роль искусствоведческих дисциплин в формировании общекультурного уровня будущих художников традиционных художественных промыслов. Выявлены некомпенсируемые результаты изучения истории искусства в их подготовке. Проанализированы результаты входного констатирующего анкетирования студентов первого курса в области общекультурного развития и кругозора. Намечены пути решения сложившихся проблем в среднем профессиональном образовании.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, профессиональное образование в традиционных художественных промыслах, анкетирование студентов, национальная идентичность, история искусства, общекультурный кругозор.

Abstract. The article discusses the role of art history disciplines in the formation of the general cultural level of future artists of traditional applied art. Uncompensated results of studying the history of art in the preparation of artists of traditional arts and crafts are noted. The results of the entrance ascertaining survey of first-year students in the field of general cultural development and outlook are presented and analyzed. The ways of solving the existing problems in secondary vocational education are outlined.

Keywords: traditional applied art, professional education in traditional artistic crafts, students' survey, national identity, art history, general cultural outlook.

Указы Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России» и «Об Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» рассматривают традиционные

ценности как основу российского общества, обеспечивающие его единство [10; 11]. Государственная культурная политика Российской Федерации декларирует в качестве одного из важнейших ее направлений сохранение, поддержку и развитие традиционных художественных промыслов России, являющихся неотъемлемой частью национального культурного кода России. Именно эта часть великого культурного наследия, в значительной степени, связана с формированием национального самосознания и национальной идентичности.

Идентичность – одна из важнейших сущностных характеристик общества, которая отражает и выражает особенности мировосприятия и характер познания бытия индивида и групп, к которым он относится. По мнению С.В. Лебедева, каждая страна и каждый народ основываются и существуют на своей конкретной национальной идентичности, базирующейся на традиционной религии, родном языке, общей исторической памяти и исторических традициях. Наконец, национальная идентичность во многом определяется народным искусством, национальная культура, понимаемая в широком смысле слова, является основой национальной идентичности [5, с. 258].

Обязательным условием реализации государственной культурной политики, ее своеобразным гарантом является высококачественное среднее профессиональное и высшее образование в этой области, призванное обеспечить подготовку художников традиционного прикладного искусства, готовых выполнять не только высокохудожественные копии известных произведений, но и сложнейшие в техническом и художественном отношении изделия музейного уровня в материале по собственным творческим проектам.

Этот императив определяет комплекс профессиональных характеристик, которыми должен обладать выпускник. Стремительно меняющийся мир требует от современного художника в области традиционных художественных промыслов качественно иных знаний и компетенций. Современная философия образования декларирует в качестве приоритета универсализацию образования, формирование как профессиональных, так и общекультурных компетенций, которые обеспечат конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Будущий художник традиционных художественных промыслов должен не только владеть секретами мастерства, но и самостоятельно осуществлять осознанный творческий поиск, обладать критическим мышлением, чувствовать связь с отечественной культурной традицией.

Эти качества личности, в значительной мере, связаны с освоением дисциплин истории искусства, прежде всего с историей культуры своего народа. По мнению М.М. Бахтина, предмет гуманитарных наук – выразительное и говорящее бытие. Это бытие никогда не совпадает с самим собою и поэтому неисчерпаемо в своем смысле и значении [1, с. 430]. Именно искусство в силу многомерности и неисчерпаемости смыслов является наиболее эффективным инструментом развития креативности и творческого

потенциала, обеспечивая зону ближайшего развития обучаемых. История искусства создает основу понимания образного языка и смыслов произведений; формируют визуальную культуру личности. Изучение, анализ, интерпретация образного и семиотического значения памятников культуры становятся необходимой базой для создания собственного художественного произведения.

В контексте сказанного особое значение в профессиональной подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов приобретает общекультурный кругозор абитуриентов, способность к диалоговому взаимодействию с произведениями искусства, понимание их художественно-образной стилистики.

Новые Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования способствовали фактическому редуцированию предметов искусства в базовом учебном плане: «Музыка» заканчивается в 7 классе, «Изобразительное искусство» – в 8, а предмет «Мировая художественная культура» вообще изъят. Таким образом, дисциплины, призванные обеспечить творческое развитие личности, общекультурный кругозор и креативность, оказались невостребованным, а школьные курсы литературы, русского и иностранного языка, истории не в состоянии в полной мере заполнить этот колоссальный пробел.

Проблема низкого общекультурного уровня абитуриентов и молодежи давно и серьезно обсуждается как в научно-педагогическом пространстве, так и в средствах массовой информации. В 2021 году Институтом художественного образования и культурологии Российской академии образования в рамках фундаментального исследования, тема которого «Формирование культурных и культурно-творческих компетенций обучающихся и педагогов как основа формирования культуры социальных отношений» был собран большой массив материала. На основании его изучения сделан анализ уровня сформированности общекультурных компетенций обучающихся на разных уровнях общего образования. Согласно исследованию, 100% старшеклассников считают, что развитие креативности невозможно без культурных компетенций, при этом у большинства опрошенных предмет «Мировая художественная культура» в школе не преподавался (84%). Как отмечают Л.Г. Савенкова и И.В. Вагнер, у современных выпускников школ не сформирована социокультурная составляющая; в России уровень преподавания искусства в школах сведен к минимуму часов; школа не готовит учеников к вхождению в современную культуру, социокультурную среду региона. Авторы делают совершенно обоснованный вывод: сфера культуры и искусства в жизни формирующейся личности нуждается в принципиально ином осознании её общественной и практической значимости для современного человека [9, с. 26].

Ученые Московского педагогического государственного университета А.В. Супрунова и Л.А. Худякова провели ассоциативный и констатирующий эксперименты с целью выявления уровня элементарной культурной

грамотности современных школьников, на основании прецедентного имени русской культуры «Пушкин», которое включает в себе ценный культурно-информационный код и формирует национальное культурное пространство. В ходе анализа ответов старшеклассников авторами выявлены такие ошибки, как непонимание лексического значения слов; приписывание чужого авторства; неточное цитирование. В области изобразительного искусства трудности с определением авторства картин возникает у большинства испытуемых (более 70%), путают русских художников с композиторами 20% старшеклассников [12, с. 422].

Для абитуриентов, чья профессиональная деятельность, в той или иной степени, связана с искусством или художественной культурой, высокая общекультурная компетентность является не просто желательной, но обязательной, а низкий уровень сформированности – неприемлемым. Узкий кругозор, незначительный опыт визуальной коммуникации, неспособность проанализировать произведение искусства – серьезнейшая проблема в профессиональной подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов, с которой ежегодно сталкиваются преподаватели Высшей школы народных искусств, как в головном вузе, так и в филиалах.

С целью выявления уровня общей культурной компетентности, кругозора абитуриентов, поступивших в Сибирский институт традиционного прикладного искусства (уровень среднего профессионального образования) – омский филиал Высшей школы народных искусств (академию), было проведено входное констатирующее анкетирование. Цель тестирования – поиск путей оптимизации преподавания курса истории искусств, обеспечивающего нормативный уровень общекультурных компетенций будущих художников традиционного прикладного искусства. Для этого было необходимо: выявить проблемные секторы в общекультурном развитии первокурсников; скорректировать содержание курса истории искусства с учетом полученных результатов; разработать комплекс методических приемов и технологий, позволяющих в максимально короткий срок эффективно изменить (повысить) уровень общей культуры обучающихся.

В опросе приняли участие 75 студентов, обучающихся по специальностям «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Живопись», «Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности», «Дизайн».

Анкета включала двенадцать вопросов, содержание которых разработано в соответствии с программой школьных курсов литературы, истории (темы по культуре), музыки, изобразительного искусства и направлена на определение общекультурного уровня:

- степени информированности о наиболее знаковых именах художников, музыкантов, писателей и их произведениях;

- умения сопоставлять автора и произведение;

- способности высказывать и аргументировать собственное мнение.

Вопросы анкеты предполагали закрытую и открытую формы ответов.

Первый вопрос предлагал перечислить виды искусства, известные респондентам. Вторым – прокомментировать выражение: «Возможно вы слышали выражение "застывшая музыка"», обоснованно высказать мнение о том, к какому виду искусства оно может быть применено. Оба вопроса открытые. Первый вопрос оказался достаточно легким – 65% опрошенных уверенно ответили, назвав от 1 до 5 видов искусства. Вполне ожидаемо, что приоритетными были музыка, архитектура, живопись; 5% назвали «танцы»; редкие ответы: вышивка, дизайн одежды, фотоискусство, поэзия.

Второй вопрос вызвал затруднение, т.к. предполагал либо точное знание устойчивого выражения, либо, что важнее, способность к образному мышлению и аргументированию высказанного мнения. Из общего количества анкетированных всего 26% дали ответ, объяснив свое понимание того, почему именно архитектуру считают «застывшей музыкой», 74% воздержались от ответа или назвали изобразительное искусство без аргументации (рис. 1).

Анализ ответов показал, что в первом задании «дежурно» студенты назвали самые очевидные виды искусства, а круг реже встречающихся очень узок – всего 6. Ответы на второй вопрос свидетельствуют, что студенты имеют опыт работы с «чужими текстами» и «правильными ответами», но в гораздо меньшей степени готовы создавать свой текст, обосновывая и аргументируя его [4]. Это серьезная проблема, пути решения которой лежат в проектировании специальных условий и применении адекватных методических приемов и педагогических технологий, стимулирующих это необходимое личностное качество.

Рис. 1. Диаграмма ответов на 1 и 2 вопросы анкеты

Третий вопрос анкеты предполагал выявление элементарной информированности студентов в области изобразительного искусства:

предлагалось установить соответствие между именами 10 художников и названиями их произведений. Сводные данные результатов представлены диаграммой (рис. 2).

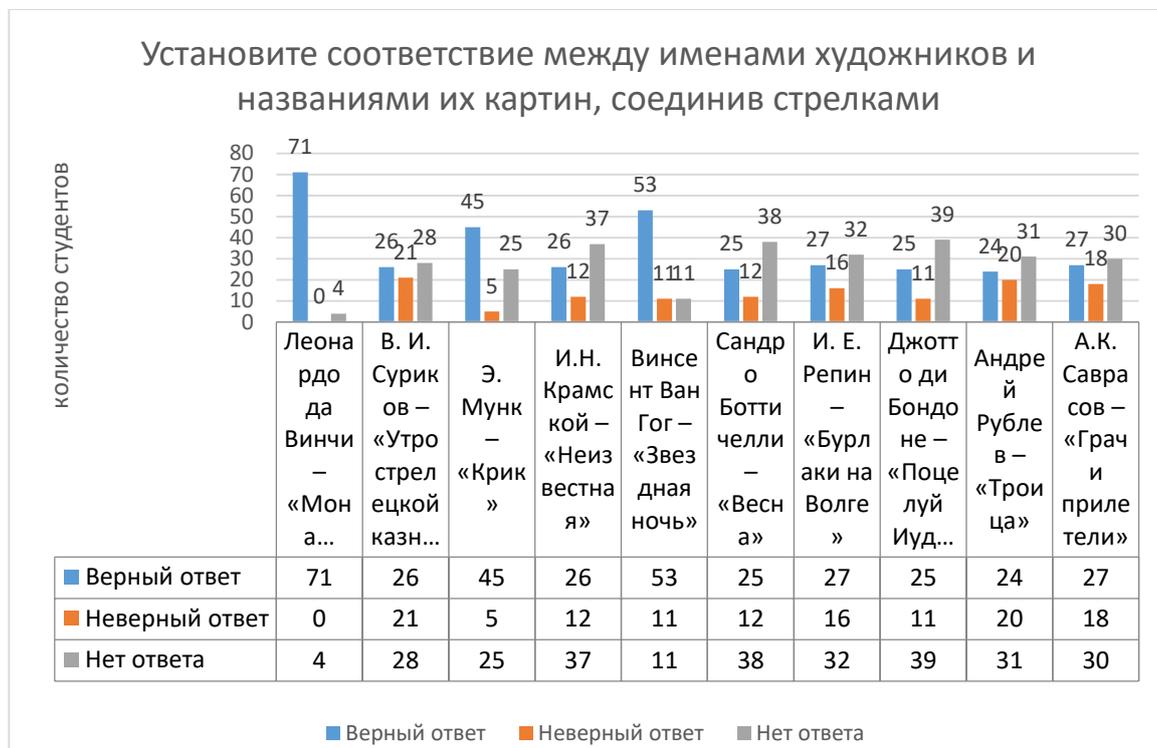

Рис. 2. Диаграмма ответов студентов на вопросы соответствия

Анализ ответов свидетельствует об ожидаемо высоком проценте верных ответов, касающихся узнавания произведений, широко тиражируемых массовой культурой: Леонардо да Винчи («Мона Лиза») – 94%, Винсент Ван Гог («Звездная ночь») – 70%, Эдвард Мунк («Крик») – 60%. На этом фоне дисбалансом выглядит слабое знание произведений отечественных художников – всего 34%.

Почти 76% студентов сделали ошибки при сопоставлении визуального ряда и названий таких общеизвестных шедевров как «Утро стрелецкой казни» В.И. Сурикова (8% приписали авторство А. Рублеву), «Неизвестная» И.Н. Крамского, «Троица» А. Рублева, «Грачи прилетели» А.К. Саврасова и, что уж совсем странно, «Бурлаки на Волге» И.Е. Репина. Особенно тревожно выглядит большое количество респондентов, вообще не сумевших ответить на вопрос. Данные анкетирования свидетельствуют о слабой информированности и отсутствии элементарной визуальной грамотности студентов, недостаточной сформированности умения не только смотреть, но и видеть [2, с. 4]. Только 10 % опрошенных выполнили задание верно.

Следующие два вопроса анкеты касались информированности в области музыкальной культуры и литературы. Студентам предлагалось вспомнить и назвать имена отечественных композиторов XIX – XX веков, одно-два их произведения. Из общего числа анкетироваемых только 24% смогли назвать П.И. Чайковского, М.И. Глинку, Н.А. Римского-Корсакова, С.В. Рахманинова.

Из произведений русских композиторов лишь единицы назвали «Лебединое озеро» и «Щелкунчика». Редкими ответами были имена А.П. Бородина, М.А. Балакирева, В.С. Дашкевича. Вместе с тем, 6% опрошенных причислили к отечественным композиторам Баха, Моцарта, Верди, Бетховена, 5% путают отечественных художников и композиторов, 5% – К.И. Чуковского и П.И. Чайковского. Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень информированности студентов первого курса в области музыки ещё ниже, чем в изобразительном искусстве.

Следующий вопрос предлагал студентам назвать имена трех русских писателей и одно или два их произведения. Уверенно на этот вопрос ответили немногим более трети респондентов. Наиболее часто встречающиеся ответы: А.С. Пушкин «Капитанская дочка», «Евгений Онегин»; Н.В. Гоголь «Вий», «Мертвые души»; Л.Н. Толстой «Война и мир»; Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»; И.С. Тургенев «Муму», «Отцы и дети», 12% не ответили на вопрос. Анализ результатов показал, что из произведений классиков русской литературы студенты называли только те, что входят в школьную программу, свидетельствуя об отсутствии интереса к чтению классической литературы (рис. 3).

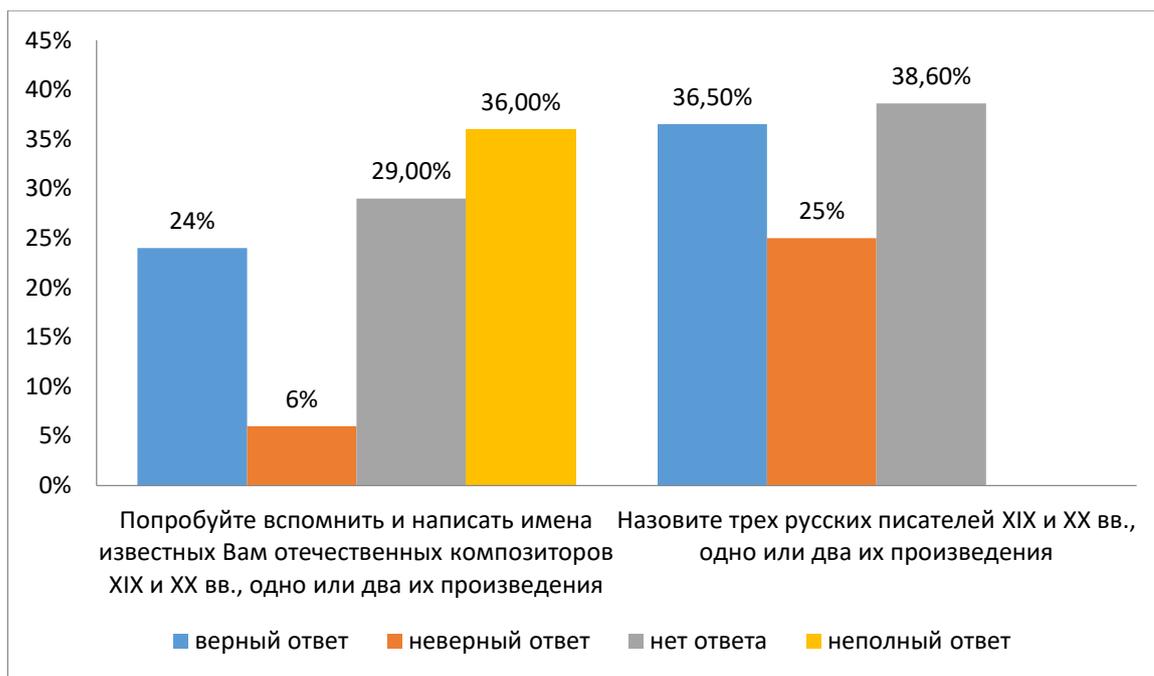

Рис. 3 Диаграмма ответов на вопросы о русских композиторах и писателях

Седьмой вопрос анкеты предлагал респондентам определить, насколько, по их мнению, справедливы (неверны) предложенные варианты ответов и содержал вопросы-ловушки. В список вопросов были включены произведение несуществующего автора, искаженные или неверные факты культуры и искусства. Такие вопросы были направлены на определение уровня критического и логического мышления обучающихся. Результаты представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Диаграмма ответов на вопросы-ловушки.

Утверждение, что кино как вид искусства появилось в середине XIX века, считают верным 58%, 26% опрошенных воздержались от ответа, и только 14 % дали верный ответ. Почти половина участников увидела ошибку во втором вопросе, однако, 24% студентов считают, что передвижники – это члены революционной партии, созданной в начале XX века, 29% – затруднились ответить. Уверенно отвечают на вопрос об истоках театрального искусства, а также о том, был ли великий композитор Людвиг Ван Бетховен глухим – 75%. При этом, вопрос о натюрморте как особом виде пейзажа смутил 37% будущих художников традиционного прикладного искусства (21% – дали неверный ответ, 16% – воздержались без аргументации). Настораживает тот факт, что 49% опрошенных уверены, что «известный русский художник Н.С. Михалков» был автором картины «Опять двойка»; 40% считают К.П. Брюллова одним из основоположников абстракционизма; а 64 % не смогли определить музыкальный инструмент, с которым на фотографии изображен М. Ростропович.

Данные ответы свидетельствуют об отсутствии у студентов не только общекультурных знаний, но и развитого критического и логического мышления, неумении анализировать и сопоставлять факты культуры.

Восьмой вопрос анкеты был направлен на выявление уровня функциональной грамотности респондентов и содержал группу терминов, связанных с искусством. Респондентам предлагалось вставить пропущенные буквы и объяснить значение любых трех слов. Результаты анкетирования представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Результаты определения уровня функциональной грамотности студентов

В целом, уровень грамотности элементарной студентов достаточно высокий – 70%, вместе с тем, слово «дирижер» смогли написать грамотно 50% студентов, 20% сделали две ошибки в слове. Затруднения вызвали термины: галерея, барельеф, саркофаг, аккомпанемент (в слове аккомпанемент по три ошибки сделают 6%, по две – 15%, одна – 33%). Только 15% смогли объяснить значение слов дирижер, солист, пейзаж, выбирая наиболее простые ответы, что свидетельствует о низком уровне лексики, недостаточно сформированной коммуникативной компетенции, неумении формулировать и высказывать собственное мнение.

Следующие два вопроса анкеты были посвящены знанию культурного компонента региона. Студентам предлагалось назвать два-три театра или

музея своего города, перечислить известные им центры бытования традиционного прикладного искусства в России (рис. 6).

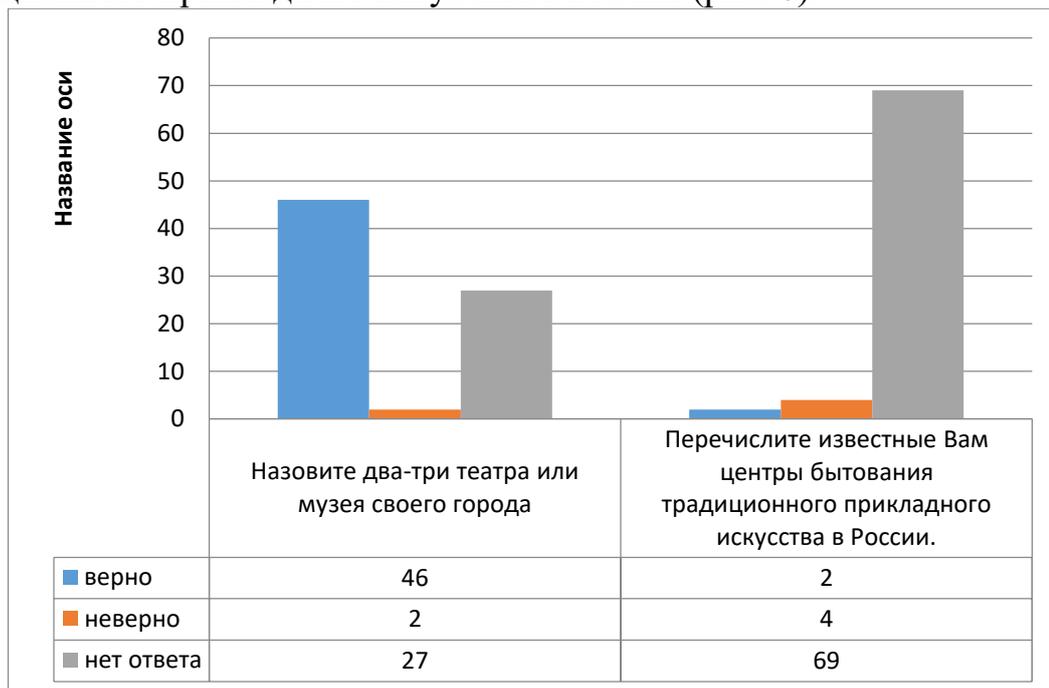

Рис. 6. Диаграмма ответов о региональной культуре

Театры и музеи своего города, обучающиеся называют достаточно уверенно (61%): Омский музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, Театр–студия Л. Ермолаевой, Омский Драматический театр, Омский музыкальный театр. Гораздо хуже они информированы о центрах бытования традиционного прикладного искусства в России (96 % не смогли назвать ни одного), при том, что являются студентами профильного учебного заведения, занимающегося подготовкой кадров именно в сфере традиционного прикладного искусства. Это свидетельствует не только о низком уровне образованности в области русской культуры, но и о кризисе национальной идентичности личности, а также ставит вопросы к организации профориентационной работы, проводимой с абитуриентами.

Заключительные вопросы анкеты должны были прояснить причины низкого общекультурного уровня студентов первого курса. Одной из таких причин, на наш взгляд, является отсутствие предмета «Мировая художественная культура» в школьном учебном плане (80%), половина обучающихся посещали занятия в художественной школе по программам дополнительного образования, но историю искусства изучали только 4% (рис. 7).

Результаты анкетирования студентов дают основания сделать вывод об отсутствии у респондентов элементарных представлений об истории мировой и отечественной культуры, неумении анализировать произведения искусства, понимать их смыслы и общекультурный контекст. Без этих качеств невозможно обеспечить полноценную профессиональную подготовку художников традиционных художественных промыслов.

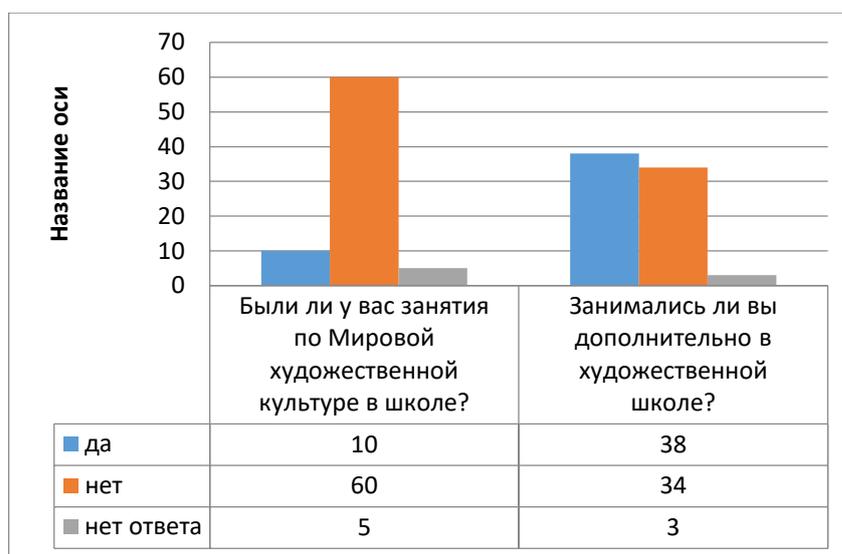

Рис.7 Диаграмма ответов о подготовке в области искусства

Компенсировать издержки сложившейся ситуации призваны курсы истории искусства и истории мировой культуры, разработанные для среднего профессионального образования. В центре педагогического внимания должна оказаться личность обучающегося и изменения, происходящие с ней в результате общения с искусством. Это обуславливает необходимость системных изменений в содержании и методах приобщения к искусству. Новые ориентиры предполагают обновление содержания дисциплин в логике понимания образования как процесса вхождения в культуру и «изучения» искусства в соответствии с его образной природой.

Результаты анкетирования студентов дают основания сделать вывод об отсутствии у многих респондентов элементарных представлений об истории мировой и отечественной культуры, неумении анализировать произведения искусства, понимать их смыслы и общекультурный контекст. Данная проблема характерна для всех абитуриентов, в том числе и для абитуриентов Высшей школы народных искусств и требует ее поиска путей решения, т.к. без этих качеств невозможно обеспечить полноценную профессиональную подготовку художников традиционных художественных промыслов.

В контексте исследования были выдвинуты обоснованные предложения об основных направлениях модернизации преподавания истории искусства, которые способны обеспечить нормативный уровень общекультурных компетенций студентов. С этой целью необходимо предпринять следующие конкретные шаги:

✓ скорректировать содержание курса истории искусства для среднего профессионального образования с учетом выявленных в анкетировании пробелов в знаниях студентов. Корректировка будет заключаться в том, что в комплекс к традиционным аудиторным занятиям историей искусств и в соответствии с общей его логикой и целью будет разработана программа внеаудиторных занятий в объеме, предусмотренном учебным планом.

Сочетание аудиторной и внеаудиторной работы основано на принципе комплементарности, сформулированном Н. Бором в 1927 году, который изначально являлся концептуальным аспектом квантовой механики. Согласно принципу комплементарности для исследования и описания явлений необходимо применять взаимоисключающие («дополнительные») наборы понятий, совокупность которых даёт исчерпывающую информацию об этих явлениях как о целостных.

Принцип получил широкое распространение и стал использоваться как методологическое основание научных исследований в других, в том числе, гуманитарных науках. Применительно к данному исследованию это означает органичное и непротиворечивое соединение аудиторных и внеаудиторных форм образовательной деятельности как «дополнительных», поскольку их единство позволит получить синергетический эффект.

Программа внеаудиторных занятий предполагает интерактивные формы организации деятельности студентов: круглые столы, дискуссии, дебаты, дискуссии, деловые игры, публичные презентации творческих проектов, музейные занятия и образовательные путешествия, в ходе которых студенты получают возможность обсуждать значимые для них проблемы классической и современной музыки, литературы, живописи, театра, кино. Внеаудиторный блок подготовки станет компенсаторным для развития общекультурных компетенций;

✓ создать и внедрить в учебный процесс современный универсальный интерактивный учебно-методический комплекс «Диалоги об искусстве» для аудиторной и внеаудиторной работы, в том числе дистанционного образования студентов, опираясь на принципы художественной педагогики, современные методики работы с произведениями искусства с использованием информационно-коммуникационных технологий. Современный универсальный интерактивный учебно-методический комплекс «Диалоги об искусстве» обеспечит методическое сопровождение процесса изучения курсов истории мировой культуры и истории искусства;

✓ разработать комплекс методических приемов и педагогических технологий, позволяющих в максимально короткий срок повысить уровень общей культуры обучающихся, используя интерактивные, в том числе компьютерные, современные эффективные формы организации занятий, включая различные модели внеаудиторного образования.

В центре педагогического внимания должна оказаться личность обучающегося и изменения, происходящие с ней в результате общения с искусством. Это обуславливает необходимость системных изменений в содержании и методах приобщения к искусству. Новые ориентиры предполагают обновление содержания дисциплин в логике понимания образования как процесса вхождения в культуру и «изучения» искусства в соответствии с его образной природой.

Литература

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин; сост. С.Г. Бочаров, примеч. С.С. Аверинцев и С.Г. Бочаров. – Москва: Искусство, 1979. – 437 с.
2. Ванюшкина Л.М. Ознакомительная практика как студенческое исследование // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2015. – № 3. – С. 1-16.
3. Ванюшкина Л.М. Внеаудиторное образование – путь в новое образовательное пространство. Монография / Ванюшкина Л.М. – Санкт-Петербург: Лита, 2003. – 223 с.
4. Ванюшкина Л.М. Теория и практика внеаудиторного образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: научная специальность 13.00.01: Общая педагогика, история педагогики и образования / Ванюшкина Любовь Максимовна. – Санкт-Петербург, 2003. – 44 с.
5. Ванюшкина Л.М. Три шага для нового образования: от Вавилонской башни – до Шартрского собора / Л.М. Ванюшкина, С.А. Тихомиров // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 4(31). – С. 115-126. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00074.
6. Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А. Научно-педагогическая школа В.Ф. Максимович «Теория и практика непрерывного профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства»: феноменологическая характеристика // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019 – № 2(29). – С. 56-66. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (дата обращения: 05.10.2022).
7. Данилов С.И. Теоретическое обоснование подхода к формированию национальной идентичности как одной из важнейших основ духовного здоровья личности // Инициативы XXI века. – 2012. – № 3. – С. 130-134.
8. Данилов С.И. Феномен революционного психоза // Инициативы XXI века. – 2014. – № 3. – С. 91-94.
9. Лебедев С.В. Глокализация и возврат этничности в век глобализации // Мир науки, культуры, образования. – 2018. – № 2 (69). – С. 257-261.
10. Максимович В.Ф. Воспитание детей и молодежи средствами традиционных художественных промыслов в образовательной практике Высшей школы народных искусств // Педагогика искусства. – 2018. – № 1. – URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/vospitanie-detey-i-molodezhi-sredstvami-tradicionnyh-hudozhestvennyh-promyslov-v> (дата обращения: 26.11.2022).
11. Осорина М.В. Экспериментальное исследование образных структур на разных уровнях мыслительной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: научная специальность 19.00.01: Общая психология, психология личности,

история психологии / Осорина Мария Владимировна. – Ленинград, 1976. – 19 с.

12. Савенкова Л.Г. Анализ уровня сформированности культурных и культурно-творческих компетенций у обучающихся на разных уровнях общего образования / Л.Г. Савенкова // Уровень сформированности культурных и культурно-творческих компетенций у обучающихся на разных уровнях общего образования: результаты мониторинга: Аналитический доклад. – Москва: Институт художественного образования и культурологии РАО, 2021. – С. 14-29.

13. Савенкова Л.Г. Уровень сформированности культурных и культурно-творческих компетенций у обучающихся на разных уровнях общего образования: результаты мониторинга: Аналитический доклад / Л.Г. Савенкова, И.В. Вагнер. – Москва: Институт художественного образования и культурологии РАО, 2021. – 62 с.

14. Указ Президента РФ от 9.11.2022 № 809 «Об Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» // Собрание законодательства РФ. – 09.11.2022. – № 809. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019>.

15. Указ Президента РФ от 30.12.2021 № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России» // Официальный интернет-портал Президента Российской Федерации – URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/47407>.

16. Ходякова Л.А. Выявление уровня элементарной культурной грамотности как основного компонента общекультурной компетенции учащихся / Л.А. Ходякова, А.В. Супрунова // Ученые записки Орловского государственного университета. – 2018. – № 3(80). – С. 419-425.

References

1. Bahtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva / M.M. Bahtin; sost. S.G. Bocharov, primech. S.S. Averincev i S.G. Bocharov. – Moskva: Iskusstvo, 1979. – 437 s.

2. Vanyushkina L.M. Oznakomitel'naya praktika kak studencheskoe issledovanie // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2015. – № 3. – S. 1-16.

3. Vanyushkina L.M. Vneauditornoe obrazovanie – put' v novoe obrazovatel'noe prostranstvo. Monografiya / Vanyushkina L.M. – Sankt-Peterburg: Lita, 2003. – 223 s.

4. Vanyushkina L.M. Teoriya i praktika vneauditornogo obrazovaniya: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora pedagogicheskikh nauk: nauchnaya special'nost' 13.00.01: Obshchaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya / Vanyushkina Lyubov' Maksimovna. – Sankt-Peterburg, 2003. – 44 s.

5. Vanyushkina L.M. Tri shaga dlya novogo obrazovaniya: ot Vavilonskoj bashni – do SHartorskogo sobora / L.M. Vanyushkina, S.A. Tihomirov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 4(31). – S. 115-126. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00074.

6. Vanyushkina L.M., Tihomirov S.A. Nauchno-pedagogicheskaya shkola V.F. Maksimovich «Teoriya i praktika nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva»: fenomenologicheskaya charakteristika // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019 – № 2(29). – S. 56-66. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (data obrashcheniya: 05.10.2022).

7. Danilov S.I. Teoreticheskoe obosnovanie podhoda k formirovaniyu nacional'noj identichnosti kak odnoj iz vazhnejshih osnov duhovnogo zdorov'ya lichnosti // Inicijaty XXI veka. – 2012. – № 3. – S. 130-134.

8. Danilov S.I. Fenomen revolyucionnogo psihoza // Inicijaty XXI veka. – 2014. – № 3. – S. 91-94.

9. Lebedev S.V. Glokalizaciya i vozvrat etnichnosti v vek globalizacii // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. – 2018. – № 2 (69). – S. 257-261.

10. Maksimovich V.F. Vospitanie detej i molodezhi sredstvami tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov v obrazovatel'noj praktike Vysšej shkoly narodnyh iskusstv // Pedagogika iskusstva. – 2018. – № 1. – URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/vospitanie-detey-i-molodezhi-sredstvami-tradicionnyh-hudozhestvennyh-promyslov-v> (data obrashcheniya: 26.11.2022).

11. Osorina M.V. Eksperimental'noe issledovanie obraznyh struktur na raznyh urovnjah myslitel'noj deyatel'nosti: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata psihologicheskikh nauk: nauchnaya special'nost' 19.00.01: Obshchaya psihologiya, psihologiya lichnosti, istoriya psihologii / Osorina Mariya Vladimirovna. – Leningrad, 1976. – 19 s.

12. Savenkova L.G. Analiz urovnya sformirovannosti kul'turnyh i kul'turno-tvorcheskih kompetencij u obuchayushchihsya na raznyh urovnjah obshchego obrazovaniya / L.G. Savenkova // Uroven' sformirovannosti kul'turnyh i kul'turno-tvorcheskih kompetencij u obuchayushchihsya na raznyh urovnjah obshchego obrazovaniya: rezul'taty monitoringa: Analiticheskij doklad. – Moskva: Institut hudozhestvennogo obrazovaniya i kul'turologii RAO, 2021. – S. 14-29.

13. Savenkova L.G. Uroven' sformirovannosti kul'turnyh i kul'turno-tvorcheskih kompetencij u obuchayushchihsya na raznyh urovnjah obshchego obrazovaniya: rezul'taty monitoringa: Analiticheskij doklad / L.G. Savenkova, I.V. Vagner. – Moskva: Institut hudozhestvennogo obrazovaniya i kul'turologii RAO, 2021. – 62 s.

14. Ukaz Prezidenta RF ot 9.11.2022 № 809 «Ob Osnovah gosudarstvennoj politiki po sohraneniyu i ukrepleniyu tradicionnyh rossijskih duhovno-nravstvennyh cennostej» // Sobranie zakonodatel'stva RF. – 09.11.2022. – № 809. Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019>.

15. Ukaz Prezidenta RF ot 30.12.2021 № 745 «O provedenii v Rossijskoj Federacii Goda kul'turnogo naslediya narodov Rossii» // Oficial'nyj internet-portal Prezidenta Rossijskoj Federacii – URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/47407>.

16. Hodyakova L.A. Vyyavlenie urovnya elementarnoj kul'turnoj gramotnosti kak osnovnogo komponenta obshchekul'turnoj kompetencii uchashchihsya / L.A. Hodyakova, A.V. Suprunova // Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2018. – № 3(80). – S. 419-425.

Неонет Н.Ф., член Союза художников России, доцент кафедры рисунка и живописи Высшей школы народных искусств (академии), 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: nikolai.neonet@mail.ru

Дронова Н.Д., доктор технических наук, доцент, профессор кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: info@itpi-mf.ru

Neonet N.F., member of the Union of artists of Russia, associate professor of the department of drawing and painting of the Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nikolai.neonet@mail.ru

Dronova N.D., doctor of Technical sciences, associate professor, department of professional disciplines, 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: info@itpi-mf.ru

**Особенности обучения рисованию головы натурщика
в процессе подготовки будущих художников
традиционных художественных промыслов
Features of teaching to draw a model's head in the process
of training future artists of traditional artistic crafts**

Аннотация. В статье раскрываются методы поэтапного рисования головы человека и ее составляющих элементов, выявлена неразрывная связь теории и практики в академическом рисунке. В статье приведены примеры рисунков в западноевропейском и русском изобразительном искусстве, также рисунки студентов из методического фонда, рекомендации, вопросы и задания для учебно-практической деятельности студентов, информационные и справочные материалы.

Ключевые слова: рисунок, форма, пропорции, тон, светотень, конструкция, художник.

Abstract. The article describes the methods of the portrait drawing and its constituent elements, it also reveals the inseparable connection of theory and practice in academic drawing. The article includes examples of drawings made by the best European and Russian artists, also the drawings made by the art students. The article likewise gives recommendations, questions and tasks for students' educational and practical activities, information and reference materials.

Keywords: drawing, shape, proportions, tone, chiaroscuro, design, artist.

Рисунок – один из базовых элементов в искусстве. Дисциплина «Академический рисунок» играет огромную роль в учебном процессе и является фундаментом таких дисциплин, как проектирование и мастерство в

сфере традиционных художественных промыслов. Каждый будущий художник традиционных художественных промыслов должен освоить грамоту рисунка, научиться видеть пропорции, линейно-перспективное построение предметов, конструктивную форму и графические средства рисунка, которые точно и материально передают структуру объектов в пространственной среде. Рисунком можно верно передать характер, образ, психологию человека, простыми выразительными средствами раскрыть все многообразие и красоту окружающего мира. Полные чувства рисунки создавали великие мастера европейского и русского искусства: Леонардо да Винчи, П.-П. Рубенс, И.Е. Репин, В.А. Серов, М.А. Врубель и др.

Современный художник традиционных художественных промыслов должен не только владеть на высоком профессиональном уровне приемами рисунка, но и знать произведения мастеров западноевропейской и русской школы. Студенты на занятиях копируют произведения выдающихся художников в области рисунка, перенимают технику мастеров, их эстетику рисунка, художественные приемы, и способы организации композиционных решений [5, с. 11].

Хорошим примером может послужить рисунок П. Рубенса, выполненный в сложном ракурсе, в котором хорошо читаются границы переломов света и тени, точно передано ракурсное сокращение пропорций головы от подбородка до макушки головы (рис. 1). В рисунке женской головы подкупает мягкая моделировка и тонкий образ модели (рис. 2). В рисунках А. Ван-Дейка, выполненных эффектно и виртуозно, можно проследить моделировку формы сближенными полутонами (рис. 3). В рисунках А. Иванова объем модели выражен штрихом, а линия еще больше подчеркивает форму и делает выразительнее рисунок (рис. 4). При выполнении портретных зарисовок полезно посмотреть рисунки И. Репина, для них характерна мягкость, широта исполнения и точная характеристика портретируемых (рис. 5). Рисунки М. Врубеля – «Портрет З. Врубель» и «Автопортрет» являются шедеврами портретного рисунка. Портрет жены художника построен на пятновых акцентах: бант, копна волос и левая плоскость головы объединены в единое целое и решены в одной тональности и служат хорошим образцом для студентов при рисовании головы (рис. 6). В автопортрете подкупает мягкая штриховая моделировка и тонкий психологический образ человека (рис. 7).

Выполняя учебный рисунок головы человека, студенты распределяют процесс рисования на несколько стадий. На первой происходит поиск композиционного решения изображения в предварительных эскизах небольшого размера. В эскизе определяются размер головы, основные тональные отношения, общий характер силуэта головы с плечевым поясом, масштабное соотношение изображения к фону.

Следующий этап – выполнение рисунка на формате в заданном размере. Важно определить пропорции головы натурщицы, лицевой угол, передачу характера и общей конструкции головы. Часто при компоновке рисунка головы на листе бумаги студенты испытывают определенные трудности,

важно, чтобы изображение головы модели не было слишком большим или слишком маленьким по отношению к формату листа. Если голова будет изображаться в три четверти или в профиль, то рисунок следует несколько сдвинуть в сторону от геометрического центра листа влево или вправо, в зависимости от поворота головы.

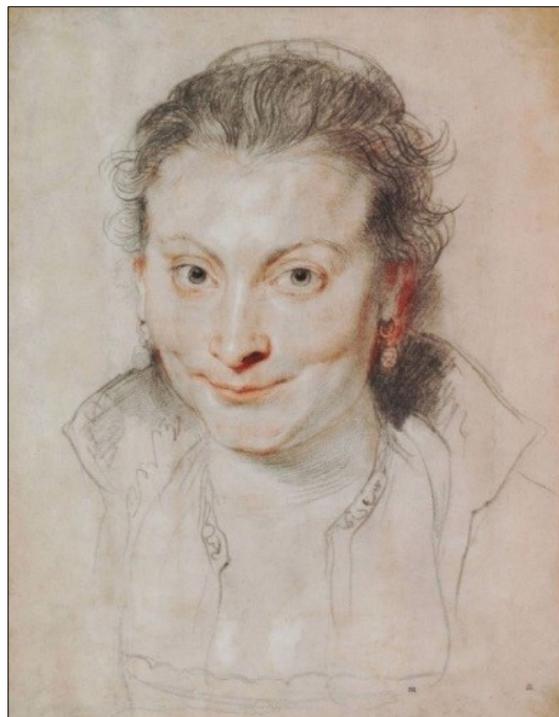

Рис. 1, 2. П.-П. Рубенс. Рисунки головы

Рис. 3. Портретные рисунки А. Ван-Дейка

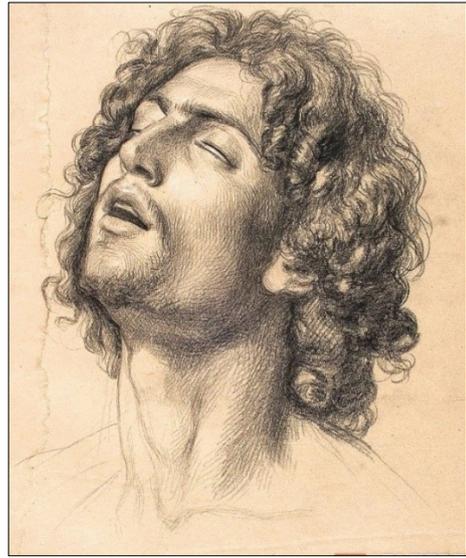
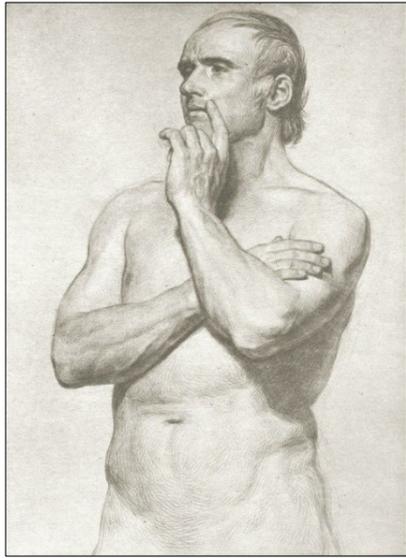

Рис. 4. Рисунки А.А. Иванова

Рис. 5. Рисунки И.Е. Репина

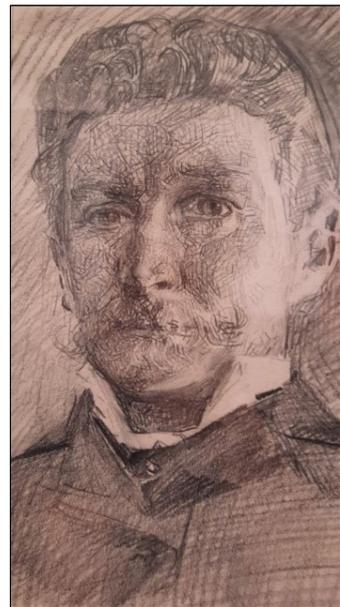

Рис. 6, 7. Рисунки М.А. Врубеля

Выдающийся художник и педагог П.П. Чистяков понимал рисунок не только как искусство, но и как науку, способную обучить «мыслить формой на плоскости» [6], анатомическому строению одушевленных объектов и прочее – т.е. обучить построению и передаче трехмерной формы объектов на двухмерной плоскости.

Для грамотного рисования головы надо помнить, что простые и сложные, существующие в природе формы, при наблюдении упрощаются до геометрических фигур. Например, бутылка в нижней части ассоциируется с цилиндром, верхняя часть – с усеченным конусом, голова человека – с шарообразным телом. Аналогия основных форм головы с простыми геометрическими фигурами позволяет легче построить ее трехмерный объем на плоскости. Только с применением правил построения геометрических тел, перспективы, законов изображения светотени становится возможным изобразить натуру в любых поворотах и ракурсах [2]. Для правильного конструктивного построения рисунка изображаемой головы на плоскости необходимы знания пластической анатомии и правила линейной перспективы с учетом светотени.

Немецкий живописец и рисовальщик А. Дюрер предложил упрощенное рассмотрение человеческого тела с точки зрения простейших объемных геометрических фигур: голова – куб или шар, торс – параллелепипед и так далее (рис. 8).

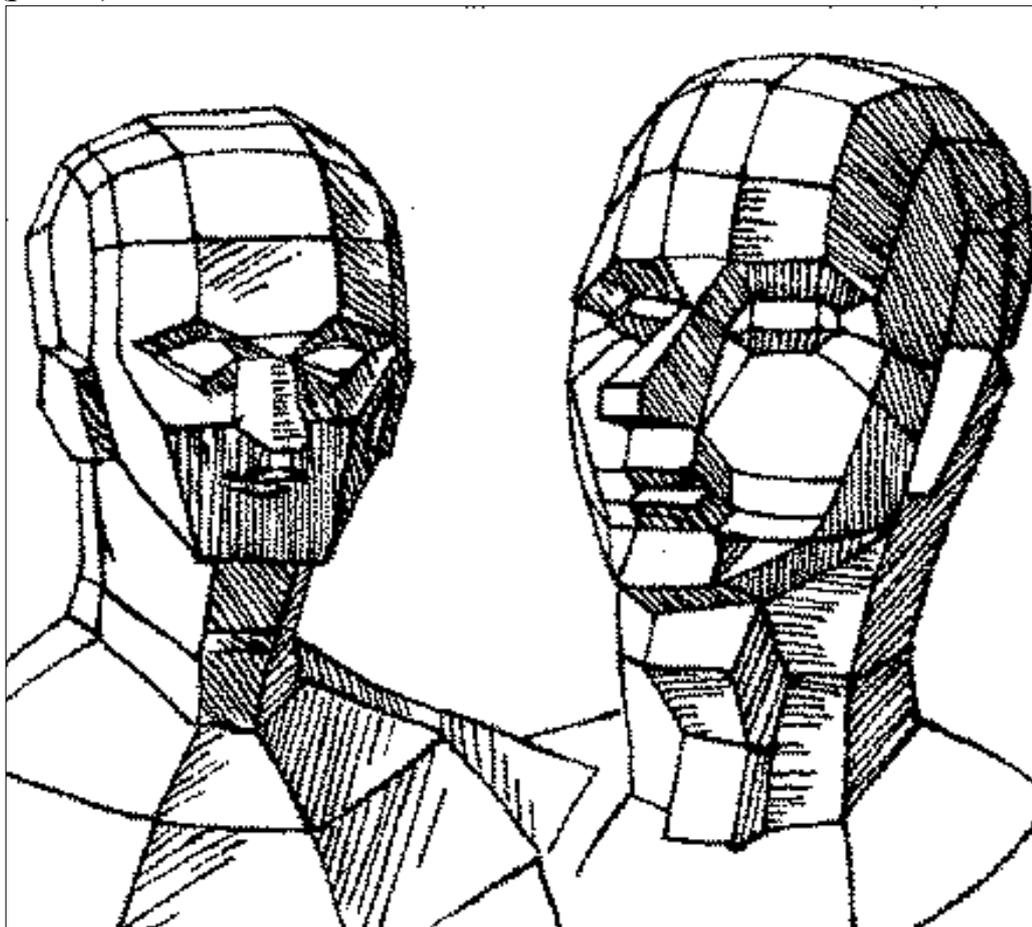

Рис. 8. А. Дюрер. Схематические рисунки головы

Студенту нужно не заниматься срисовыванием контура изображения головы, а заниматься линейно-конструктивным построением (рис. 9). При построении головы особое значение имеет средняя осевая линия, которая делит ее форму вертикально на две равные части и горизонтальная линия, проходящая через середину переносицы, глазных впадин и скуловых костей по точно найденным опорным точкам. Эти линии служат осями для построения рисунка, помогая определить пропорции, поворот головы, местоположение носа, глаз, рта и подбородка. Выполнение рисунка ведется в определенной последовательности: определение места в листе, определение пропорций, конструктивное построение с вспомогательными линиями (осевой вертикальной и горизонтальной). Также необходимо учитывать анатомическое строение черепа с передачей характера головы человека.

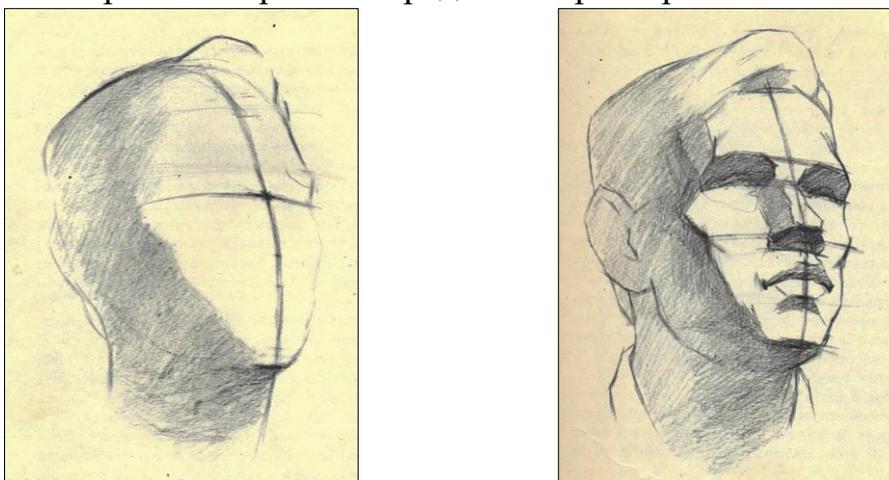

Рис. 9. Начало работы над рисунком головы

При выполнении тональной обработки студенты часто путают тень со светом, испытывают сложность в выявлении объема. Чтобы передать объемную форму головы, в изображаемой голове находят границу светораздела. Затем осуществляют прокладку теней, в первую очередь, собственных, как основного элемента, которым можно выразить объем, форма моделируется полутонами (рис. 10). Поскольку изображаемый объект находится в пространстве, то при рисовании головы уделяется внимание касаниям внешнего силуэта головы к фону [3].

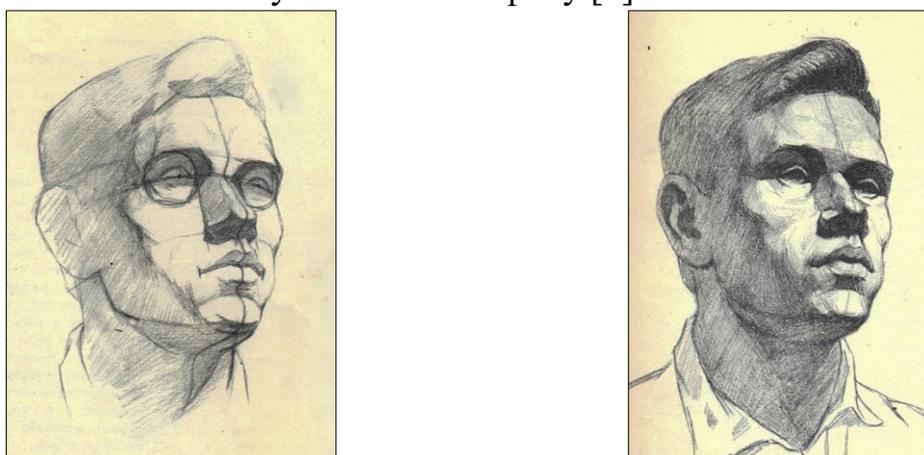

Рис. 10. Продолжение работы над рисунком головы

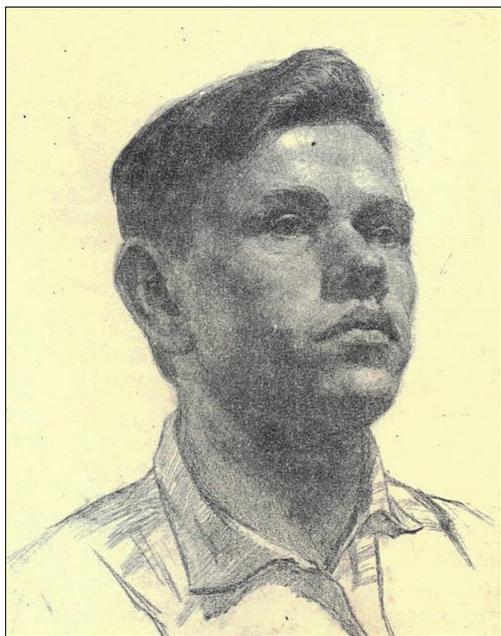

Рис.11. Завершение рисунка головы

При завершении работы над рисунком головы не всегда получается целостное восприятие формы. Чтобы изображение головы было не пестрым и не дробным важно акцентировать главное в освещенных частях головы, в теневых участках приглушить, особенно важно это делать в тенях. Завершая работу, необходимо детали обобщить, проверить общий тон всех частей головы, что позволит достичь целостность и гармонию рисунка (рис. 11).

Последовательности работы над рисунком выразил И.Е. Репин: «Художник должен работать как деревообделочник. Сначала он грубо обтесывает топором, потом стругает рубанком, и все дальше и дальше, инструменты его все тоньше, а заканчивает он шкуркой, полировкой лаком» [5].

Современный образовательный подход в обучении будущего художника традиционных художественных промыслов ориентирован на то, чтобы академический рисунок стал основой его творчества, универсальным и надёжным инструментом профессиональной деятельности.

Владение навыками графического изображения помогает формировать творческое мышление, художественно-эстетическое восприятие мира. Изучение изображения человека позволит освоить содержание курса, понимать сущность и значимость академического рисунка для будущей профессиональной деятельности.

Литература

1. Барц А.О. Рисунок в средней художественной школе. – Москва: Академия художеств СССР, 1963. – 230 с.
2. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник. – Москва: Эксмо, 2005. – 480 с., илл.
3. Ломакин М.О. Академический рисунок в подготовке бакалавров традиционного прикладного искусства: учебное пособие. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 143 с.
4. Михайлова О.В. Заметки о рисовании человека. Рисунок головы. – Москва: Искусство, 1960. – 64 с., ил.
5. Могилевцев В.А. Наброски и учебный рисунок: учебное пособие. – Санкт-Петербург: 4арт, 2011. – 168 с.
6. Молева Н., Белютин Э.П. П. Чистяков: теоретик и педагог. – Москва: Издательство Академии художеств СССР, 1953. – 215 с.

References

1. Barshch A.O. Risunok v srednej hudozhestvennoj shkole. – Moskva: Akademiya hudozhestv SSSR, 1963. – 230 s.
2. Li N.G. Risunok. Osnovy uchebnogo akademicheskogo risunka: uchebnik. – Moskva: Eksmo, 2005. – 480 s., ill.
3. Lomakin M.O. Akademicheskij risunok v podgotovke bakalavrov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: uchebnoe posobie. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 143 s.
4. Mihajlova O.V. Zametki o risovanii cheloveka. Risunok golovy. – Moskva: Iskusstvo, 1960. – 64 s., ill.
5. Mogilevcev V.A. Nabroski i uchebnyj risunok: uchebnoe posobie. – Sankt-Peterburg: 4art, 2011. – 168 s.
6. Moleva N., Belyutin E.P. P. CHistyakov: teoretik i pedagog. – Moskva: Izdatel'stvo Akademii hudozhestv SSSR, 1953. – 215 s.

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 philosophical sciences, 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 2
The main problems of the development of «soft power» in Russia and the features of teaching social disciplines to future artists in the field of traditional applied art. Part 2

Аннотация. Во второй части продолжено исследование «мягкой силы» как внешнеполитического направления в политике современных государств. Приведены примеры успешного применения «мягкой силы» рядом государств мира. Среди главных причин успехов или слабостей «мягкой силы» разных стран указывается то, что «мягкая сила» определяется в значительной степени системой образования. Традиционное прикладное искусство России является одним из основных элементов «мягкой силы» страны. Для дальнейшего развития российской «мягкой силы» необходимо, чтобы будущие художники традиционного прикладного искусства хорошо владели общественными дисциплинами. Показан успешный опыт преподавания общественных дисциплин кафедрой философии в Высшей школе народных искусств (Академии).

Ключевые слова: мягкая сила, культура, сотрудничество, культурный код, консерватизм, влияние, профессиональное образование как инструмент мягкой силы, Высшая школа народных искусств (Академия).

Abstract. In the second part the author continues the study of «soft power» as a foreign policy direction in the modern states' politics. There are examples of the successful use of «soft power» by a number of states. Among the main reasons for the successes or weaknesses of «soft power» in different states, it is indicated that «soft power» is largely determined by the education system. Russia's traditional applied art is one of the main elements of the country's «soft power». For the further development of the Russia's «soft power», future traditional applied art artists need to have a good command of social disciplines. The author shows the successful experience of teaching social disciplines by the department of philosophy at the Higher school of folk arts (academy).

Keywords. soft power, culture, cooperation, culture code, conservatism, influence, professional education as a soft power tool, Higher school of folk arts (academy).

Данная статья является продолжением ранее опубликованной автором первой части².

Первая часть статьи, посвященной «мягкой силе» России, ее силе и возможностям, появилась до начала развернувшейся на Западе кампании по «отмене» русской культуры. Разумеется, отменить великую культуру невозможно. Более того, все связанное с Россией приобрело вкус запретного плода, в результате чего только вырос спрос на любой российский культурный продукт. Запрет российских вещательных каналов резко увеличил количество посетителей новостных агентств из России во всемирной Сети. Так что можно не сомневаться, что реальной «отмены» русской культуры не произойдет, зато более чем вероятен новый всплеск интереса ко всему созданному в России. В условиях попыток «запрета» русская культура должна победить высоким качеством.

В первой части статьи отмечались основные характеристики понятия «мягкая сила». И задавался естественный вопрос: в чем причины слабости и малой эффективности российской «мягкой силы». На примере Аргентины, страны не очень влиятельной в мире, которая благодаря музыке танго, возникшей в трущобных кварталах Буэнос-Айреса еще в 1880-х гг, стала «узнаваемой» повсюду, можно заключить, что успехи «мягкой силы» вовсе не заключаются только в крупном финансировании и государственной поддержке.

Причины слабости российской «мягкой силы» заключаются в том, что в силу царящей на Западе русофобии ко всем феноменам нашего искусства господствует предвзятое отношение. Наши собственные «мастера культуры», желая получить западные награды и гонорары, пишут, рисуют и снимают то, что нужно Западу – заведомо искаженную картину истории, культуры и быта. Политика в области продвижения «мягкой силы» России зачастую сводится к разовым, как правило, вполне успешным мероприятиям, наподобие участия в международном фестивале или выставке. Но даже самые триумфальные результаты таких мероприятий зачастую не позволяют достичь итогов, которые заключаются в заинтересованности участников в установлении долгосрочных культурных связей. Несмотря на активную деятельность Россотрудничества, пока еще редко проводится мониторинг состояния тех групп общества конкретной западной или восточной страны, которые могли бы быть заинтересованы в освоении русской культуры и с которыми затем необходимо проводить соответствующую работу, рассчитанную на годы вперед. Стратегия по распространению «мягкой силы» должна базироваться на философской основе – мы должны знать, какие ценности предлагаем миру. Россия может и должна сформулировать новую российскую систему

---

² *Лебедев С.В.* Основные проблемы развития «мягкой силы» России и особенности профессионального образования будущих художников в области традиционного прикладного искусства. Ч. 1. // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 2. – С. 122-139. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-16.pdf (дата обращения: 29.11.2022).

духовных ценностей. Такая система могла бы стать опорой для применения российской «мягкой силы» во внешнеполитической деятельности и нейтрализовать влияние чужой «мягкой силы» внутри страны.

До сих пор не определены элементы российской «мягкой силы», которые потенциально могут определить образ России на мировой арене, в частности, русские народные традиционные художественные промыслы. До сих пор считается, что Россию в мировой культуре представляет классический балет и творчество деятелей культуры позапрошлого века. Это действительно великое наследие, однако всякая культура глубоко национальна, ее матрицей является народное искусство.

Популяризация русского традиционного прикладного искусства, но не как собрания коллекций из музеев, а в качестве новых, оригинальных, доступных художественных изделий может иметь успех. Создать на базе новые направления в моде, заставить мир танцевать под свою популярную музыку, и творчески развить самые удивительные разновидности дизайна – вот такие амбиции должны иметь и политики, и художники России.

Первая и главная трудность в распространении российской «мягкой силы» заключается в процветающей на Западе русофобии. В выступлении замдиректора Института исследований безопасности ЕС политолога Ф. Гауб прозвучало: «Я полагаю, нам не стоит забывать, что даже если русские внешне и похожи на европейцев, они – не европейцы. В культурном смысле: у них иное отношение к насилию, иное отношение к смерти... В них нет либерального, постмодернистского понимания жизни, как некоего проекта, в котором каждый сам за себя» [1].

В мире прекрасно знают романы Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, музыку П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева. Но весьма мало знают современную русскую культуру

А ведь «мягкая сила» внедряет не только сами феномены культуры (изобразительное искусство, литературу, музыку, театр, язык, религию, спорт, систему образования, и пр.), но и определенную идеологию, ценности и представления.

В качестве примера можно привести российскую «мягкую силу» на т.н. «постсоветском пространстве». Многовековые традиции жизни в единой стране, общая советская культура, широкое распространение русского языка – все это облегчает возможности «мягкой силы» России. Как уже говорилось в первой части статьи, популярность и распространение языка является одним из важнейших показателей эффективности мягкой силы. Это, разумеется, понимают на Западе и не случайно с таким остервенением в постсоветских странах пытаются изгнать русский язык. В Эстонии даже запретили безобидный тотальный диктант на русском языке. Причина заключалась в том, что его в качестве инструмента «мягкой силы» рассматривало министерство юстиции Эстонии [2]. Дальше всего пошли в Латвии, в которой исполнение советских песен на кухне в дружеской компании, в том числе «Катюши»,

официально будет считаться нарушением запрета на использование символов тоталитарных режимов в общественных местах и караться штрафом [5].

Определенные успехи в изгнании русского языка имеются. За 1990-е гг. число владеющих русским языком в постсоветских странах сократилось вдвое [3]. В Грузии с 3,5 миллионами жителей не владеют русским 1 млн. Вместо 20 тысяч русскоязычных школ на постсоветском пространстве действует около 7 тысяч, число детей, обучающихся на русском языке, сократилось более чем на 2 млн. человек – до 3,1 млн [3].

Совсем не беспокоит элиты бывших советских республик то, что языки представителей титульной нации, владение которым во многом в силу исторических обстоятельств определяет их национальную идентичность неконкурентноспособны в сравнении с русским языком. Государственные языки постсоветских стран практически лишены разработанной научной и технической лексики, но это власти не смущает. Они с радостью жертвуют перспективами развития своих стран, лишь бы подавить русский язык. Конечно, на Украине и в прибалтийских республиках существуют (кстати, еще с советского времени) целые институты, занятые изобретением особой научной и технической лексики. Но внедрение новых терминов дает мало преимуществ местным языкам в сравнении с русским. Придумать термин – минутное дело. Сделать так, чтобы на местном языке писали авторы научной литературы, говорили в научных школах, пользовались этим языком участники научных конференций и поколения учёных – дело столетий. Но такой развитой мировой язык как русский в условиях господства цифровых технологий, просто так «закрывать» не получается. Однако позиции русского языка как в постсоветских странах, так и в мире в целом ослабевают.

По данным, приводимым интернет-агентством Ридус, в 1990 году, число владевших русским языком в мире достигало 312 млн. человек. Русский язык был рабочим языком во всех крупнейших международных организациях. В ООН русский являлся одним из официальных языков. В 2018 году, на момент проведения последнего исследования, русским языком в мире владели около 239,2 млн. человек [23]. Это десятое место в мире. Впереди английский язык (1,5 млрд), китайский (свыше 1,4 млрд), хинди/урду (650 млн), испанский (521 млн), арабский (370 млн), индонезийский/малайский (292 млн), французский (280 млн), португальский (265 млн), бенгали (263 млн). Таким образом, роль русского языка, несмотря на усилия Россотрудничества, в мире неуклонно снижается [23]. На самом деле у русского языка есть мощный потенциал. В самом деле, русский язык – второй по популярности язык Интернета (после английского) и четвёртый по количеству переводов с него. Иначе говоря, интерес к русскому языку объясняется не только количеством говорящих на нем. Таким образом, русский язык остается одним из важнейших элементов «мягкой силы» России не только на постсоветском пространстве, но и в мире.

Однако «мягкая сила» России на постсоветских территориях нередко выступает против России. В целом культура и в России, и на Украине, и во всех постсоветских республиках была одна – постсоветская. В основном она

сводилась к очернению прежних периодов отечественной истории, в первую очередь, советской эпохи. В этом смысле можно сказать, что постсоветская культура в основе своей была антисоветской.

Разумеется, не могло быть никакой стратегии продвижения этой культуры. Достаточно было того, что она приносила деньги. Как констатирует В. Татарский, весь этот масскульт действительно являлся инструментами «мягкой силы». Правда, не российской на Украине, а западной в России [25]. Настоящей русской «мягкой силы» на Украине не было по причине ее отсутствия в самой России. Российская массовая культура и не могла быть «мягкой силой» России, поскольку она только продвигала пороки общества в массы, создавая крайне негативное восприятие страны и общества. А ведь основная черта «мягкой силы» – это способность формировать предпочтения других субъектов [17].

В Прибалтике, помимо фактических запретов на медийный продукт из России, значительная часть местной русскоязычной прессы принадлежит западным компаниям, в частности, норвежскому медиа-холдингу Shibsted. Понятно, что это вызывает ограничения в работе русскоязычных СМИ, а также прямое персональное давление на сотрудников русскоязычных СМИ [7]. В Эстонии, при фактическом запрете на теле вещание из России в 2015 году был специально создан для вещания именно на русскоязычную аудиторию эстонский канал ETV+ [7]. Впрочем, этот канал возник на основе закона США № 2277 «Акт о предотвращении агрессии со стороны России 2014». В последних пунктах закона содержится положение о том, что надо увеличить вещание на русском языке, в том числе, в странах Прибалтики [27].

Российская массовая культура не то, что не могла породить чего-нибудь качественного и русского национального. Конечно, в России создаются масскультурные продукты, вроде как русскость поддерживающие, но настолько плохо и идеологически небрежно сделанные, что вызывают обратный эффект.

Успехи «мягкой силы» любого государства являются следствием его успехов. Вслед за восторженным удивлением по поводу достижений другого государства всегда возникает интерес к истории и культуре этого государства. Массовый интерес к русской культуре возникал нередко в силу различных политических обстоятельств. Так, поразительные достижения «Русских сезонов» С.П. Дягилева объяснялись, помимо продюсерских талантов самого Дягилева, также благожелательным отношением во Франции к России как союзнику по Антанте. Революция 1917 года также вызывала большой интерес среди западных интеллектуалов и деятелей культуры. Большинство из них не были русофилами и тем более сторонниками социализма, но на них большое впечатление производило новое советское искусство. Первоначально на Западе оценили советский конструктивизм, и лишь затем было открыто русское народное искусство.

Интересно, что на международной выставке 1937 года в Париже для мира произошло открытие как новой советской науки, так и традиционного

прикладного искусства. Созданная для выставки скульптура В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница» сразу же вошла в историю скульптуры XX века. Сенсацией мирового масштаба стало продемонстрированное на выставке ювелирное мозаичное панно «Индустрия социализма», представлявшее собой карту Советского Союза, сделанную из драгоценных и полудрагоценных камней. Предшественником панно были наборные иконы из драгоценных и поделочных камней, изготавливаемые на Урале в XVIII-XIX веках, а также составленные из минералов рельефные наборные карты Урала, изготовленные Кузьмой Денисовым и его сыном Алексеем Денисовым-Уральским в 70-80-х гг. XIX столетия. В этом смысле народное искусство оказало вдохновляющее воздействие на производство художественной промышленности, сделанное по государственному заказу. Большое внимание публики привлекли произведения традиционных художественных промыслов. В частности, великоустюжское чернение по серебру Е.П. Шильниковского получило большую серебряную медаль. Также на этой выставке впервые мировое признание получила лаковая миниатюра Холуя, удостоенная бронзовой медали.

В 1937 году посетители выставки могли убедиться, что Россия является передовой промышленной державой, в которой развиваются и как традиционные, так и новые направления искусства.

В продвижении российской (советской) «мягкой силы» огромное значение имели такие события, как победа в Великой Отечественной войне и запуск первого спутника. На Западе не случайно до сих пор пытаются дискредитировать, а затем и вовсе отрицать роль СССР в Победе. Заметим, что первоначально на Западе лишь преувеличивали свой военный вклад в победу, потом объявили о равенстве военных достижений СССР и англо-американцев, затем заявляли, что именно западные страны выиграли войну, а русские лишь им помогали. И, наконец, по мере того, как ушли почти все последние участники войны, вообще обвинили Россию в развязывании войны. Можно вспомнить позорную резолюцию Европарламента от 19 сентября 2019 года (535 депутатов резолюцию поддержали, 66 – проголосовали против, 52 – воздержались) «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Эта резолюция безапелляционно объявила, что Германия и СССР одинаково виноваты в развязывании Второй Мировой войны, Россию попутно обвинили в переписывании истории [29]. Разумеется, за всем этим стоит не стремление найти истину, а именно навязывание своей точки зрения всему миру. Не случайно Дж. Най в своей теории «мягкой силы» отмечал на способность США влиять на то, как преподносятся актуальные вопросы (frame the issue) и каким образом задаются рамки политической дискуссии (establish the framework of a debate) [20].

Одним из основных брендов России был и остается советский спутник. Запуск первого искусственного спутника стал не только одной из самых ярких страниц в истории мировой науки, но и вызвал новый всплеск интереса ко всему русскому. В США также по-своему отреагировали на первые советские

спутники. Ресторан в Атланте, штат Джорджия, впечатлённый космическими советскими достижениями, запустил рекламу собственного «космического» изделия – «Спутникбургер»! В его составе были некий «царский русский соус» и икра, сэндвич увенчан крупной «спутниковой оливкой», пронзенной тремя зубочистками-антеннами. На вершине одной антенны находилась «маленькая собачка Лайка» – миниатюрная коктейльная сосиска [24].

В июле 1959 года в Нью-Йорке триумфально прошла советская выставка. Ее можно считать одним из самых эффективных примеров использования Россией «мягкой силы» задолго до появления этого термина. СССР показал себя как самая передовая на тот момент держава.

Советский Союз продемонстрировал в 1959 году не только макеты трех запущенных к этому времени спутников в натуральную величину. Были представлены макет атомной электростанции (в 1959 году в мире были только 3 АЭС – Обнинская в СССР, Калдер-холл в Великобритании и Шиллингпорт в США, пущенные через 3 года после советской и уступавшие ей в выработке энергии). Также был посетителям предложен макет атомного ледокола «Ленин», начавшего работу в 1957 году, и макет самого большого в мире синхрофазотрона. На экспозиции «Жилищное строительство» были представлены образцы типовых домов – «хрущевок». Были и настоящие работающие приборы – станки с программным управлением, электроимпульсный станок, ультразвуковой станок для получения контуров полупроводников, приемники стереофонического звучания, новые советские легковые автомобили, тракторы и навесные сельскохозяйственные машины, самоходные шасси, цветной телевизор. В Нью-Йоркском аэропорту посетители могли осмотреть крупнейший на тот момент в мире настоящий пассажирский самолет ТУ-114.

Но помимо научно-технических достижений советские организаторы выставки ознакомили американцев и с русской культурой. Выставлялись картины палехского художника П.Д. Корина, скульптуры Е.В. Вучетича, С.Т. Коненкова, многие образцы декоративно-прикладного искусства. Наконец, был проведен показ советской моды, вызывавший особенно большой интерес.

Таким образом, выставка давала представление об СССР как о передовой стране с развитой наукой и техникой, замечательным искусством.

Эффект от советских достижений того времени сказывается до сих пор. Слово «Sputnik» в мире не нуждается в переводе. Можно отметить, что российские руководители поступили очень разумно, когда дали российской вакцине против коронавируса название «Спутник V» в честь первого советского спутника.

Между тем, влияние полета спутника оказало позитивное воздействие на науку и образование в США. Ранее в США было распространено отношение к ученым как к забавным чудакам. Существовало даже слово «яйцеголовый» (egghead), обозначающее оторванного от реального мира рассеянного умника. В 1940-50-х гг. в разбогатевших США господствовала воинственная антиинтеллектуальная атмосфера. Ученые, особенно если их открытия не

обещали немедленной прибыли, подвергались не только насмешкам, но и обвинениям в том, что их ненужные исследования и эксперименты стране обходятся слишком дорого в буквальном, долларовом отношении. Наконец, необходимо учитывать, что те времена были эпохой маккартизма, то есть борьбой с «антиамериканской деятельностью», к которой могли отнести буквально все, не укладывающееся в общепринятые стандарты поведения.

Событием, буквально за один день полностью изменившим отношение американской элиты к проблемам национального образования, как раз и стал запуск 4 октября 1957 года советского спутника. То, что русские через 12 лет после Второй мировой войны первыми стали осваивать космос, было справедливо воспринято в правящих кругах США как прямое следствие отставания в образовании. Уже 2 сентября 1958 года (менее через год после полета советского спутника) был принят особый федеральный закон, который прямо объявлял высшую школу важнейшим источником роста военно-технического потенциала страны. После полета Ю.А. Гагарина в США впервые в истории вынуждены признать слабость своей системы образования по сравнению с иностранной, в данном случае советской. Американская элита сделала вывод, и уровень финансирования образования в США резко возрос. Увеличились и требования к образованию. Возник огромный интерес к русскому языку. Через несколько лет русский язык превратился в США основной иностранный язык, который изучали в вузах.

Одержав, благодаря спутнику блестящую тактическую победу, руководители СССР не имели никакой стратегии по распространению «мягкой силы» страны на будущее. В результате достаточно быстро уступили «мягкой силе» геополитических соперников России.

Примеры успехов советской «мягкой силы» на всемирных выставках 1937 и 1959 гг. во многом объяснялись тем, что в едином комплексе демонстрировались как последние достижения науки, современное искусство и русское традиционное прикладное искусство. Как ни странно, до сих пор в России недооценивают значение тесного единства всех видов искусства в «мягкой силе» страны.

В России сохраняется очень трепетное отношение к «большому» искусству. По этой причине российские деятели, занимающиеся распространением русского искусства за рубежом, высокомерно игнорируют «низкие» жанры массовой культуры. А между тем, когда речь идет о «мягкой силе», не может быть ничего неважного. Например, такая страна, как Турция, воспринимаемая в мире лишь как место туризма и поставщика фруктов, осуществляет по всему Ближнему Востоку и Балканским странам свою экспансию с помощью исторических (точнее, псевдоисторических) костюмированных сериалов. Президент Турции Р.Т. Эрдоган в одной из своих речей сказал, что турецкие сериалы стали главными послами Турции в мире: их регулярно смотрят 600 млн. человек в 152 странах мира, в том числе в России [25]. Турецкие сериалы совершенно подмяли под себя кинематограф

многих арабских стран, в которых режиссеры невольно снимают подражания работам своих турецких коллег.

Бразилия с помощью своих сериалов успешно приобретает популярность не только среди соседей по Латинской Америке. В африканской стране Ангола, бывшей колонии Португалии, сам португальский язык за 500-летнее колониальное господство Португалии был достаточно мало распространен. Но вот уже после провозглашения независимости Анголы в 1975 году благодаря приходу бразильского телевидения с его знаменитыми телесериалами, транслируемыми на языке оригинала (т.е. бразильском варианте португальского), португальский язык стал «своим» для миллионов выходцев из различных племен и этнических групп этой страны. В результате в современной Анголе около 71,15 % из почти 25,8 миллионов жителей (в полтора раза больше, чем в самой Португалии) говорят дома на португальском языке согласно данным переписи населения, проведенной в 2014 году [22]. В деле распространения португальского языка бразильские сериалы сыграли большую роль. Из конгломерата африканских племен и кланов с сотнями языков и религий ангольцы превратились в современную нацию, объединенной общей культурой при доминировании португальского языка, причем в бразильском варианте.

Одним из главных элементов «мягкой силы» является поп-культура. В России с ее богатейшим музыкальным наследием «попсу» считают низким жанром и тем более не рассматривают возможность ее экспансии за рубеж. Но популярная музыка в условиях господства электронных СМИ и социальных сетей может быть не только «мягкой силой» страны, но и приносить немалый доход.

В качестве примера успешного экспорта поп-культуры можно привести такую страну, как Корейская республика (Южная Корея). В конце 1990-х гг. в стране родился оригинальный музыкальный жанр – «К-поп» (Korean pop), кей-поп по-русски. Представляя из себя сплав современной западной рок-музыки и танцев, но исполняемый принципиально на корейском языке, кей-поп быстро превратился в особую субкультуру, распространившуюся по всему миру, вызывавшую огромный интерес к современной корейской моде и культуре. Власти Южной Кореи относятся к популяризации кей-попа со всей серьезностью. Еще 2008 году в Министерстве культуры, спорта и туризма был образован специальный отдел по содействию глобализации кей-попа, на это были выделены значительные деньги из бюджета [18]. Эти деньги с лихвой окупились. В 2004 году экспорт всего развлекательного контента составлял 0,2% ВВП страны и оценивался в 1,87 млрд. долларов, а спустя 15 лет — уже в 12,3 млрд. [8] И, как показатель мировой славы кей-поп, группа BTS выступила в ООН с благодарственной речью за борьбу с последствиями COVID. Как отмечает современный российский исследователь, «легкая, ненавязчивая культура К-поп является главным имиджмейкером Кореи в культурном плане» [10].

Южнокорейские сериалы (дорамы) также завоевывают мир. Благодаря им Южная Корея стала одним из центров притяжения для туристов со всего света [27]. Показательно, что Южная Корея занимает 21 место в списке стран по доходам от туризма [10].

В 1955 году на основе древних восточных единоборств было создано особое корейское боевое искусство - тхэквондо. С 2000 года тхэквондо является олимпийским видом спорта. (Как тут не вспомнить, что борьба самбо также была признана как олимпийский вид спорта).

Наконец, веб-сериал «Игра в кальмара» в 2021 году возглавил список самых просматриваемых сериалов в 90 странах мира, включая США и Великобританию.

А в целом постоянная аудитория корейской индустрии развлечений в 2020 году составила около 100 миллионов интернет-пользователей, что вдвое превышает население Южной Кореи [14]. Южнокорейская писательница Юни Хонг написала научную книгу с вызывающим названием «Рождение корейской крутизны: как одна нация завоевывает мир с помощью поп-культуры» [14].

Столь подробный рассказ о корейской «мягкой силе» объясняется тем, что именно Южная Корея на сегодня является самым успешным популяризатором своей культуры на весь мир. И объясняется это не только пониманием значения «мягкой силы» политическими деятелями, но и тем, что корейцы, являясь одним из самых образованных народов мира, умело соединяют в своей культуре национальные художественные традиции с современными западными направлениями искусства. Отличительной чертой Кореи от западных стран является уникальная культура, которая очень сильно влияет на образование, равно как образование влияет на культуру [29]. В корейских учебных заведениях, начиная с дошкольных, преподаются изобразительное искусство, музыка, китайские иероглифы (хотя корейцы используют особое слоговое письмо). В результате в корейских кампаниях и фирмах до недавнего времени отсутствовали отделы дизайна – инженеры и рабочие сами могут сделать красивую и качественную вещь. Одновременно корейцы учат иностранные языки, всемирную историю и европейское искусство. Также портрет идеального государственного служащего или работника корпорации включает в себя окончание родного вуза, а затем обучение в каком-либо университете США или престижных университетов Англии, Канады и т. д. [19]. Стоит ли удивляться, что корейская культура, базирующаяся на своих глубоких традициях, одновременно очень современна. При этом любой корейский культурный продукт подчеркнута национален: кей-поп исполняется только на корейском языке, в рекламе всегда присутствуют изображения национальных символов.

Примером успехов российской «мягкой силы» может служить поразительный успех мультсериала «Маша и медведь», начавшего победное шествие по миру еще в 2009 году. Как писала еще в 2016 году в итальянской газете «La Stampa» обозреватель и итальянский культуролог русского

происхождения А. Зафесова, «это самый популярный продукт российского производства в мире... Его закупили в 120 странах мира (автоматы Калашникова – только в 90) [11]. Одна из серий мультсериала в 2018 году набрала более 3 миллиардов просмотров на YouTube, побив все рекорды в этой области. Кроме того, как отмечают современные российские исследователи, «популярность российского мультипликационного сериала возрастает благодаря распространению настольной игры, которая продается в 111 странах и переведена на 43 языка» [21]. В сентябре 2021 года сериал преодолел фантастическую отметку в 100 миллиардов просмотров на YouTube.

Успех мультсериала вызывал настоящую панику у ряда западных политиков. В немецкой газете «Die Welt» в номере от 22.04.2022 некий Э. Крекелер задавался вопросом, «не является ли Маша путинистским персонажем, как это иногда утверждается? А Медведь не орудием пропаганды? ...его не зря изобразили таким милым и добродушным: поскольку медведь – символ России, детям на Западе внушается, что Россию не стоит так уж сильно ненавидеть, ведь она мила с непоседами» [13]. В солиднейшей английской газете «The Times» в ноябре 2018 года была опубликована статья профессора Букингемского университета Э. Глиса «Детский сериал – это пропаганда Путина» («Children's show is propaganda for Putin»). В Маше, которая в фуражке СССР гоняет зайца с огорода Медведя, профессор увидел защиту Россией своих границ [21]. Еще большую злость демонстрируют представители постсоветских государств. Так, эстонский исследователь П. Хыбемяги называет феномен «Маши и Медведя» частью гибридной войны, которую решила провести Россия, навязывая зарубежным странам свой положительный образ. Он уверен, что подобная популярность – шаг к «промыванию мозгов» с красивой формой и подачей материала [21].

Между тем, как признавали создатели «Маши и Медведя», мультсериал планировался исключительно для проката внутри России. Мультипликаторы и не пытались подстроить действия и образы главных героев мультфильма под международные стандарты [21]. Но именно в том, что мультсериал был основан на русском культурном коде, он и получил фантастическую популярность в мире.

Причина успеха мультсериала понятна: наряду с качественной мультипликацией и запоминающимся музыкальным рядом, мультфильм рассказывает понятные всему миру и всем детям мира истории. Этот сериал отличается чисто российскими чертами. Маша всегда появляется в русском народном сарафане и в платочке. В мультсериале нет пресловутой толерантности, присутствует доброта всех персонажей.

Как видим, мультик, рассчитанный изначально на российскую аудиторию, оказался всемирно признанным именно потому, что делался не по западным шаблонам. Этот мультик опирался на русский фольклор и культурные традиции России. Думается, что российские художники, которые мечтают о мировом признании (это ведь естественное желание каждого

художника), должны отталкиваться в своем творчестве именно от родной почвы.

На протяжении значительной части XX века Россия, носившая тогда название СССР, позиционировала себя как передавая страна в мире. Грандиозные успехи СССР в области промышленности, науки, исследования космоса, спортивных рекордов, борьбы с колониализмом, были в те времена лучшей «мягкой силой» страны.

Но после поражения советского эксперимента Запад вдруг, утратив врага, словно потерял ориентиры. На сегодняшний день человечество пришло к осознанию исчерпанности прежнего варианта развития мира, при отсутствии ясного понимания того, что придет ему на смену [15].

В условиях отсутствия великих идеологий люди обращаются к вечным духовным скрепам – традиционной культуре, религии и семье. Но эти ценности мешают глобальной экономике, принципиально эти ценности отвергающей. Стоит ли удивляться тому, что еще в 2013 году тогдашний президент Европейского совета Х. ван Ромпёй призвал страны Европы не только не защищать свою национальную идентичность, но и вообще отказаться от каких-либо попыток по восстановлению ее. По мнению первого президента Евросоюза, европейцам необходимо переосмыслить само понятие родины, которая в своём традиционном понимании становится ненужной, да и попросту невозможной в условиях европейской интеграции. Другим признаком Европы, по словам Х. ван Ромпёя, должно стать прекращение существования народов в традиционном понимании [9]. Как видим, европейцам просто предлагается совершить культурное и духовное самоубийство. Аналогичные процессы происходят в США, где торжествующая «культура отмены» навязывает части населения США комплекс вины за самые различные проступки и превращает всю историю страны в цепь преступлений.

Понятно, что такое общество не может иметь будущего. Некоторые страны мира, включая Россию, могут предложить миру свой вариант развития, с сохранением исконных духовных скреп, особым устройством экономической системы и новой культурой, опирающейся на близкие и понятные человеку духовные ценности.

Россия имеет все шансы стать одним из лидеров мировой культурной революции. Известно, что немалая часть политиков и деятелей культуры во многих странах мира видят в России одного из лидеров мирового консервативного движения. Симпатии к России неоднократно выражали многие лидеры правоконсервативных партий Европы.

В.В. Путин неоднократно в своих выступлениях использовал прилагательное «консервативный». В частности, встречаясь с активом партии «Единая Россия» в 2012 году президент назвал себя «человеком с консервативными ценностями» [6]. Новые поправки к российской Конституции, одобренные на всенародном референдуме в июле 2020 года, закрепили вполне консервативные ценности: русский народ является

государствообразующим, государственным языком является русский, брак понимается как союз мужчины и женщины. В новом столетии Россия может идти в авангарде тех сил, которые готовы защищать традиционные ценности.

«Мягкая сила» страны всегда проявляет эффективность тогда, когда страна использует в едином комплексе все виды и направления национальной культуры – от изделий исконных художественных ремесел до последних достижений в науке, применяет все жанры – от «высокого искусства» до сериалов и поп-музыки. Но чего же не хватает «мягкой силе» России? Как уже говорилось в первой части статьи, Дж. Най, наряду с понятием «мягкой силы», несколько позднее ввел в оборот понятие «умная сила» (smart power). Дж. Най отмечал, что для эффективности сочетания жесткой и мягкой силы государства для руководства страны необходимо формирование выигрышной стратегии, рассчитанной на длительную перспективу. «Умная сила» нацелена на процесс принятия политических решений через внедрение в правящие круги и своей страны, и мира определенных идей, политических и культурных предпочтений общества. Иначе говоря, без «умной силы» деятельность «мягкой силы» страны будет малоэффективна.

Разумеется, в российском экспертном сообществе есть прекрасные специалисты во всех отраслях знания, в т.ч. в средствах коммуникации. Но самые глубокие интеллектуальные разработки не дадут особого практического результата, если они будут опираться на устаревшие практики распространения русской культуры за рубежом.

Говоря о сегодняшней популярности понятия «мягкой силы» в России, мы должны учитывать, что данное понятие родилось в совершенно иной политико-культурной среде. Начав с заимствования названия, мы попадаем в интеллектуальные условия, задаваемые конкурентом. Отметим также, что в российском обществе до сих пор не сложилось целостное научное восприятие самого термина «мягкая сила».

Таким образом, основная слабость продвижения российской «мягкой силы» заключается в том, что Россия играет по правилам, установленным другими. Это уже сразу ставит Россию в невыгодное положение. Поэтому российские художники, пытающиеся выдвинуться на Западе, будут лишь копировать западные культурные стереотипы.

Во-вторых, как уже отмечалось, отсутствует целенаправленная стратегия продвижения «мягкой силы», в результате чего замечательные достижения «мягкой силы» в виде триумфов на престижных международных конкурсах, спортивных соревнованиях и т.п. остаются разовыми мероприятиями. Эти тактические успехи не приводят к значительным стратегическим успехам. Следовательно, нужна стратегия распространения российской «мягкой силы», точнее, комплекс стратегий, рассчитанный на конкретные регионы и страны мира. Разумеется, речь не идет о том, чтобы создавать особое министерство «мягкой силы». Целесообразно, чтобы все учреждения культуры, а также высшие художественные учебные заведения, поддерживали отношения с различными экспертными советами и

институтами, что позволит преодолеть расхождения между глубокими научными проработками в области распространения русской культуры за рубежом, и конкретным исполнением, сводящимся к разовым участиям в международных выставках. Не имеющие аналогов в России и за рубежом вузы, как, например, Высшая школа народных искусств (академия), могут самостоятельно разрабатывать стратегию и действовать по ней.

Далее, одним из важнейших качеств стратегии «разумной силы» состоит в ее ценностях. Стратегия должна исходить из четко определенных фундаментальных ценностей, которые предлагаются миру. Россия в новом веке со всей определенностью отстаивает консервативные ценности. Эти ценности разделяет большинство граждан России, о чем свидетельствует популярность президента В.В. Путина. Это именно та культурная гегемония, о которой писал еще А. Грамши. Именно консервативные ценности привлекают внимание к русской культуре в странах Востока и Запада. Пока в мире господствует западная массовая культура, для самосохранения общества, которое не желает сливаться во что-то «общечеловеческое», необходимо укрепление национальной идентичности [16]. Консервативные ценности во многом являются основой национальной идентичности. Итак, России не надо стесняться идеологизированности своей «мягкой силы», ведь она всегда и везде была идеологизированной.

И, наконец, для успешного применения «мягкой силы» России необходимо поставить новые задачи преподавания общественных дисциплин в высшем учебном заведении. Как уже упоминалось, полет советского спутника для США сначала вызвал шок, а потом последовали конкретные мероприятия в области образования и науки. Напряженные отношения России с западными странами, принявшие характер конфронтации в последнее время, могут помочь России освободиться от многих иллюзий относительно Запада. Можно приветствовать то, что в результате распоряжений правительства резко усиливается значение преподавания истории Отечества в вузах. Знание истории делает человека гражданином, отмечал еще В.О. Ключевский. Необходимо также усилить роль философских дисциплин, дающих обучаемому научное мировоззрение. Философия учит человека думать, и поэтому даже самый талантливый специалист в конкретной области без философской подготовки останется лишь техническим исполнителем, неспособным развивать ни науку, ни искусство. При этом использование в качестве «мягкой силы» только фольклора может вызывать лишь интерес к чему-то экзотическому, но не стать настоящей «мягкой силой» [12]. Следовательно, «продвигать» в мир российскую «мягкую силу» могут только художники, получившие всестороннее образование.

В качестве успешного примера можно привести работу кафедры философии Высшей школы народных искусств (академии). Кафедра существует с момента основания вуза. На кафедре философии учебная программа разработана с упором именно на философское осмысление феномена народного искусства. Сотрудниками кафедры, помимо общего

курса философии, разработаны также такие дисциплины, как «Религиоведение» (с упором на православие, учитывая тот обстоятельство, что православие является матрицей всего народного искусства России), и «Историческая этнология России», посвященная этническому развитию народов России. Разработана и читается программа для магистров «Философские проблемы науки и искусства», в которой также философски осмысливаются вопросы развития народного искусства [16]. Заметим, что все общественные дисциплины ВШНИ обеспечены учебными пособиями сот рудников кафедры.

Кафедра также активно участвует в воспитательной деятельности ВШНИ, особенно в направлении гражданско-патриотического воспитания. Таким образом, задача (можно даже сказать, миссия) кафедры, в глобальном смысле, заключается в воспитании компетентных и конкурентоспособных художников традиционных художественных промыслов, способных не только адаптироваться в стремительно меняющемся мире, но и полностью понимающих смысл своей художественной деятельности. Это осознание способствует дальнейшему развитию народного искусства, в том числе и в новых, пока еще не известных нам формах.

Литература

1. Белов А. Проблемы европейской антропологии. 23.04.2022 – URL: <http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/418333-problemy-evropeyskoy-antropologii/> (дата обращения 06.09.2022).
2. Бакалов В.Г. Влияние «мягкой силы» России на Эстонию // АНИ: экономика и управление. – 2019. – №3 (28). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-myagkoy-sily-rossii-na-estoniyu> (дата обращения: 11.09.2022).
3. 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). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnye-strategii-myagkoy-sily-vo-vneshney-politike-ssha-knr-i-rossiyskoy-federatsii-osnovnye-napravleniya-i-osobennosti> (дата обращения: 15.09.2022).
4. Бьюкенен П. Секреты глобального путинизма. – Москва: Алгоритм, 2015. – 224 с.
5. В Латвии уже и «Катюшу» причислили к символам тоталитаризма. – URL: <https://rossaprimavera.ru/news/377ad326> (дата обращения 15.09.2022).
6. Встреча с активом партии «Единая Россия». Официальный вебсайт Президента России. 27 апреля 2012. – URL: <http://kremlin.ru>. (дата обращения 11.09.2022).
7. Воротников В.В., Иванова Н.А. «Мягкая сила» России в странах Прибалтики в исследовательском фокусе: традиции, противостояние, конкуренция // Балтийский регион. – 2019. – №3. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/myagkaya-sila-rossii-v-stranah-pribaltiki-v-issledovatel'skom-fokuse-traditsii-protivostoyanie-konkurenciya> (дата обращения: 11.09.2022).

8. Гид по k-pop: почему он так популярен, как устроен и кого слушать. – URL: <https://www.rbc.ru/life/news/62f24ac09a79474abfcde73e> (дата обращения 06.09.2022).

9. Европа – «Такие понятия, как “народ” и “родина”, должны отправиться на свалку истории». – URL: <http://www.dal.by/news/2/25-12-13-21/>(дата обращения 09.09.2022).

10. Жидков В.О. Элементы южнокорейской мягкой силы // Дискурс-Пи. – 2014. – №2-3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/elementy-yuzhnokoreyskoj-myagkoj-sily> (дата обращения: 11.09.2022).

11. Зафесова А. Маша и медведь: феномен мультфильма, завоевавшего мир. – URL: <https://inosmi.ru/20160705/237073152.html?in=t> (дата обращения 12.09.2022).

12. Котов П. Как детектив Донцовой: Украина опозорилась на ЭКСПО. – URL: <https://ukraina.ru/news/20211129/1032759624.html> (дата обращения 08.09.2022).

13. Крекелер Э. Как «Маша и Медведь» изменяют наших детей. – URL: <https://inosmi.ru/20220422/multifilmu-253926902.html> (дата обращения 12.09.2022).

14. Кролевский И. Индустрия К-Поп: Корейские звёздные рабы и армии одуроченных фанатов. – URL: <https://www.russiapost.ru/archives/231590> (дата обращения: 06.09.2022).

15. Лебедев С.В. Тупики постмодерна, или добро пожаловать в пустыню реального! Русская линия. 07.10.2009. – URL: <https://rusk.ru/st.php?idar=114634> (дата обращения: 14.09.2022).

16. Лебедев С.В., Волошина Л.А. Эстетическое восприятие народного искусства в современном урбанизированном обществе // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – №3. – С. 89-104. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-17.pdf (дата обращения: 29.11.2022).

17. Марецкая Н.А. «Мягкая сила» и возможность ее применения Украиной // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. – 2016. – №3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/myagkaya-sila-i-vozmozhnost-ee-primeneniya-ukrainoy> (дата обращения: 06.09.2022).

18. Накрашенные парни покорили весь мир. Что такое К-поп, и почему он популярен? – URL: <https://hi-tech.mail.ru/review/nakrashennye-parni-pokorili-ves-mir-chno-takoe-k-pop-i-pochemu-on-populyaren/#a04> (дата обращения: 06.09.2022).

19. Очирова Д.Б. Система высшего образования в республике Корея: история и современное состояние // Вестник БГУ. Образование. Личность. Общество. – 2015. – №4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema->

vysshego-obrazovaniya-v-respublike-koreya-istoriya-i-sovremennoe-sostoyanie (дата обращения: 10.10.2022).

20. Панова Е.П. Высшее образование как потенциал мягкой власти государства // Вестник МГИМО. – 2011. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vysshee-obrazovanie-kak-potentsial-myagkoj-vlasti-gosudarstva> (дата обращения: 06.09.2022).

21. Перфильева Н.В., Жикулина К.П. Феномен «Маша и Медведь» в российских и зарубежных средствах массовой информации // Вопросы теории и практики журналистики. – 2019. – №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-masha-i-medved-v-rossiyskih-i-zarubezhnyh-sredstvah-massovoy-informatsii> (дата обращения: 12.09.2022).

22. Португальский язык в Анголе. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%Португальский_язык_в_Анголе. (дата обращения: 06.09.2022).

23. Смирнов С. Можем повторить? Почему «мягкая сила» России слабее США и даже СССР. – URL: <https://www.ridus.ru/news/357796> (дата обращения: 06.09.2022).

24. Статьи в иностранных журналах, газетах 1957 (5-8 ноября). – URL: <https://epizodsspace.airbase.ru/bibl/stati-inostr-1957-11-5-8.html> (дата обращения: 06.09.2022)

25. Татарский В. Русско-турецкая любовь под другим углом. – URL: <https://asd.news/articles/istoriya/russko-turetskaya-lyubov-pod-drugim-uglom/> (дата обращения: 06.09.2022).

26. Худoley Н.В. Культурный литературный код современного российского читателя // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2014. – №29-1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnyy-literaturnyy-kod-sovremennogo-rossiyskogo-chitatelya> (дата обращения: 14.09.2022).

27. Эрлангер А. Что сулит Россиянам Закон США № 2277 «Акт о предотвращении агрессии со стороны России 2014». – URL: <https://internationalwealth.info/offshore-wisdom/russia-aggression-prevention-act-2014/> (дата обращения: 11.09.2022).

28. Эффект Нетфликс: почему западные женщины едут в Южную Корею в поисках любви. – URL: <https://inosmi.ru/20220813/otnosheniya-255495035.html> (дата обращения: 06.09.2022).

29. European Parliament, 'Importance of European Remembrance for the future of Europe', 19 September 2019. – URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.html.

30. Mergner J. Internationalization Strategies in South Korean Higher Education. – URL: http://prezi.com/_6yvcaxe28kd/internationalization-strategies-in-south-korean-higher-educatioiy.

References

1. Belov A. Problemy evropejskoj antropologii. 23.04.2022 – URL: <http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/418333-problemy-evropeyskoj-antropologii/> (data obrashcheniya 06.09.2022).
2. Bakalov V.G. Vliyanie «myagkoj sily» Rossii na Estoniyu // ANI: ekonomika i upravlenie. – 2019. – №3 (28). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-myagkoy-sily-rossii-na-estoniyu> (data obrashcheniya: 11.09.2022).
3. 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). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnye-strategii-myagkoy-sily-vo-vneshney-politike-ssha-knr-i-rossiyskoj-federatsii-osnovnye-napravleniya-i-osobennosti> (data obrashcheniya: 15.09.2022).
4. B'yukenen P. Sekrety global'nogo putinizma. – Moskva: Algoritm, 2015. – 224 s.
5. V Latvii uzhe i «Katyushu» prichislili k simvolam totalitarizma. – URL: <https://rossaprimavera.ru/news/377ad326> (data obrashcheniya 15.09.2022).
6. Vstrecha s aktivom partii «Edinaya Rossiya». Oficial'nyj vebsajt Prezidenta Rossii. 27 aprelya 2012. – URL: <http://kremlin.ru>. (data obrashcheniya 11.09.2022).
7. Vorotnikov V.V., Ivanova N.A. «Myagkaya sila» Rossii v stranah Pribaltiki v issledovatel'skom fokuse: tradicii, protivostoyanie, konkurenciya // Baltijskij region. – 2019. – №3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/myagkaya-sila-rossii-v-stranah-pribaltiki-v-issledovatel'skom-fokuse-traditsii-protivostoyanie-konkurenciya> (data obrashcheniya: 11.09.2022).
8. Gid po k-pop: pochemu on tak populyaren, kak ustroen i kogo slushat'. – URL: <https://www.rbc.ru/life/news/62f24ac09a79474abfcde73e> (data obrashcheniya 06.09.2022).
9. Evropa – «Takie ponyatiya, kak “narod” i “rodina”, dolzhny otpravit'sya na svalku istorii». – URL: <http://www.dal.by/news/2/25-12-13-21/>(data obrashcheniya 09.09.2022).
10. ZHidkov V.O. Elementy yuzhnokorejskoj myagkoj sily // Diskurs-Pi. – 2014. – №2-3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/elementy-yuzhnokoreyskoj-myagkoy-sily> (data obrashcheniya: 11.09.2022).
11. Zafesova A. Masha i medved': fenomen mul'tfil'ma, zavoevavshego mir. – URL: <https://inosmi.ru/20160705/237073152.html?in=t> (data obrashcheniya 12.09.2022).
12. Kotov P. Kak detektiv Doncovoj: Ukraina opozorilas' na EKSP0. – URL: <https://ukraina.ru/news/20211129/1032759624.html> (data obrashcheniya 08.09.2022).
13. Krekeler E. Kak «Masha i Medved'» izmenyayut nashih detej. – URL: <https://inosmi.ru/20220422/multfilmy-253926902.html> (data obrashcheniya 12.09.2022).

14. Krolevskij I. Industriya K-Pop: Korejskie zvyozdnye raby i armii odurachennyh fanatov. – URL: <https://www.russiapost.su/archives/231590> (data obrashcheniya: 06.09.2022).

15. Lebedev S.V. Tupiki postmoderna, ili dobro pozhalovat' v pustynyu real'nogo! Russkaya liniya. 07.10.2009. – URL: <https://rusk.ru/st.php?idar=114634> (data obrashcheniya: 14.09.2022).

16. Lebedev S.V., Voloshina L.A. Esteticheskoe vospriyatie narodnogo iskusstva v sovremennom urbanizirovannom obshchestve // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – №3. – S. 89-104. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-17.pdf (data obrashcheniya: 29.11.2022).

17. Mareckaya N.A. «Myagkaya sila» i vozmozhnost' ee primeneniya Ukrainoj // Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Filosofiya. Politologiya. Kul'turologiya. – 2016. – №3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/myagkaya-sila-i-vozmozhnost-ee-primeneniya-ukrainoy> (data obrashcheniya: 06.09.2022).

18. Nakrashennye parni pokorili ves' mir. CHto takoe K-pop, i pochemu on populyaren? – URL: <https://hi-tech.mail.ru/review/nakrashennye-parni-pokorili-ves-mir-chto-takoe-k-pop-i-pochemu-on-populyaren/#a04> (data obrashcheniya: 06.09.2022).

19. Ochirova D.B. Sistema vysshego obrazovaniya v respublike Koreya: istoriya i sovremennoe sostoyanie // Vestnik BGU. Obrazovanie. Lichnost'. Obshchestvo. – 2015. – №4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-vysshego-obrazovaniya-v-respublike-koreya-istoriya-i-sovremennoe-sostoyanie> (data obrashcheniya: 10.10.2022).

20. Panova E.P. Vysshee obrazovanie kak potencial myagkoj vlasti gosudarstva // Vestnik MGIMO. – 2011. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vysshee-obrazovanie-kak-potentsial-myagkoj-vlasti-gosudarstva> (data obrashcheniya: 06.09.2022).

21. Perfil'eva N.V., Zhikulina K.P. Fenomen «Masha i Medved'» v rossijskih i zarubezhnyh sredstvah massovoj informacii // Voprosy teorii i praktiki zhurnalistiki. – 2019. – №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-masha-i-medved-v-rossijskih-i-zarubezhnyh-sredstvah-massovoy-informatsii> (data obrashcheniya: 12.09.2022).

22. Portugal'skij yazyk v Angole. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%Portugal'skij_yazyk_v_Angole. (data obrashcheniya: 06.09.2022).

23. Smirnov S. Mozhem povtorit'? Pochemu «myagkaya sila» Rossii slabee SSHA i dazhe SSSR. – URL: <https://www.ridus.ru/news/357796> (data obrashcheniya: 06.09.2022).

24. Stat'i v inostrannyh zhurnalakh, gazetah 1957 (5-8 noyabrya). – URL: <https://epizodsspace.airbase.ru/bibl/stati-inostr-1957-11-5-8.html> (data obrashcheniya: 06.09.2022)

25. Tatarskij V. Russko-tureckaya lyubov' pod drugim uglom. – URL: <https://asd.news/articles/istoriya/russko-turetskaya-lyubov-pod-drugim-uglom/> (data obrashcheniya: 06.09.2022).

26. Hudolej N.V. Kul'turnyj literaturnyj kod sovremennogo rossijskogo chitatel'ya // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv. – 2014. – №29-1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnyy-literaturnyy-kod-sovremennogo-rossiyskogo-chitatel'ya> (data obrashcheniya: 14.09.2022).

27. Erlanger A. CHto sulit Rossiyanam Zakon SSHA № 2277 «Akt o predotvrashchenii agressii so storony Rossii 2014». – URL: <https://internationalwealth.info/offshore-wisdom/russia-aggression-prevention-act-2014/> (data obrashcheniya: 11.09.2022).

28. Effekt Netfliks: pochemu zapadnye zhenshchiny edut v YUzhnuyu Koreyu v poiskah lyubvi. – URL: <https://inosmi.ru/20220813/otnosheniya-255495035.html> (data obrashcheniya: 06.09.2022).

29. European Parliament, 'Importance of European Remembrance for the future of Europe', 19 September 2019. – URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.html.

30. Mergner J. Internationalization Strategies in South Korean Higher Education. – URL: http://prezi.com/_6yvcaxe28kd/internationalization-strategies-in-south-korean-higher-educatioiy.

Каратайева Н.Ф., кандидат педагогических наук, профессор кафедры рисунка и живописи, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: kvshni@mail.ru

Дружкова Н.И., доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории искусств ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 109052, Москва, Рязанский проспект, дом 9, e-mail: xgf@mpgu.su

Karatayeva N.F., PhD in Pedagogy, professor of the department of drawing and painting, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, embankment of the Griboyedov canal, 2, lit. A, e-mail: kvshni@mail.ru

Druzhkova N.I., doctor of pedagogical sciences, associate professor, professor, department of theory and history of arts, Moscow pedagogical state university, 109052, Moscow, Ryazansky prospect, 9, e-mail: xgf@mpgu.su

Композиционные особенности выполнения рельефа с изображением головы человека на занятиях декоративной пластики малых форм Compositional features of the execution of reliefs with the image of a human head in the classes of decorative plastics of small shapes

Аннотация. Статья посвящена осмыслению специфики выполнения композиционных рельефных работ с изображением головы человека будущими художниками традиционных художественных промыслов. Автор в тексте рассматривает этапы выполнения рельефных работ с изображением головы человека, определяет технические и композиционные закономерности выполнения рельефных работ. Приводятся примеры рельефных работ, выполненных в технике косторезного и ювелирного искусства.

Ключевые слова: моделирование, объёмная форма, декоративная скульптура, рельефный портрет, композиция, занятия, изображение, лепка.

Abstract. This article is devoted to the acquisition of knowledge and skills in performing compositional relief works with the image of a human head for students of traditional applied arts. The author studies the execution stages of the sculpture relief works, which contain the human head images, determines technical and compositional methods of the relief sculpture. The article gives examples of the relief works made in the bone-cutting and jewelry arts.

Keywords: modeling, volumetric shape, decorative sculptur, relief portrait, composition, classes, image, moulding.

С древних времён в предметах декоративно-прикладного искусства, в частности в резьбе по кости, дереву, камню, наряду с растениями, птицами, животными изображался человек. В произведениях народных мастеров столетиями разрабатывалась своя стилистика. Не только росписью, но и рельефной резьбой украшались прялки, детские люльки, сани, кареты, стулья, мебель, рамы и посуда.

Будущим художникам традиционных художественных промыслов по таким профилям подготовки как художественная резьба по кости и художественная резьба по дереву важно владеть навыками объёмного изображения головы человека. Это сложная профессиональная задача, решение которой требует знаний и владения навыками в области лепки, композиции, рисунка и анатомии. Для приобретения навыков исполнения в материале рельефа с изображением головы человека студенты на занятиях декоративной пластикой малых форм выполняют задания по лепке головы человека в рельефе. Перед началом работы определяется состав и последовательность выполнения заданий, этапы каждого задания и технологические особенности лепки рельефа.

Обучение скульптуре дает понимание специфики трехмерного изображения формы, её особенностей, фактуры предметов и играет важную роль в развитии художественных способностей и фантазии, без которой не создать высокохудожественное изделие в современном традиционном прикладном искусстве [6].

В рельефных косторезных работах предметы и фигуры уплощаются и часто изображаются в половину своего объёма, поэтому студентам необходимо научиться лепить рельефы и разрабатывать стилизованные декоративные решения с изображением человека. Чем меньше расстояние, с которого мы смотрим на рельеф, тем изображение сильнее уплощается (медали и монеты), чем дальше рельеф, тем объёмнее он должен быть.

Перед тем как студенты приступят к лепке рельефной головы, они знакомятся с произведениями косторезного искусства, резьбы по дереву, на которых изображена голова человека в рельефе (рис. 1, 2), рассматривают их, изучают и анализируют композиционные и пластические особенности изображения рельефов [7]. Лепка головы в рельефе отличается от лепки в рельефе любых других объектов, что предполагает наличие знаний по анатомии и умения лепить мужскую и женскую голову [8].

Рис. 1. Н.Д. Буторин. Ваза «Звезда балета». Холмогорская резьба по кости

Рис. 2. В.А. Туренко. Портрет Н.В. Гоголя. Холмогорская резьба по кости

Лепка головы человека в объёме или в рельефе – это задача создания портретного образа, передача внешнего и внутреннего духовного состояния портретируемого. Лепка рельефной головы начинается с изучения внешнего вида, определения характерных особенностей головы: пропорций, формы костей черепа, волосяных покровов и причёски. При лепке осваиваются способы и методы их изображения.

Рельеф начинают с подготовки композиционного рисунка. Первый раз рельефную голову лучше лепить с объёмной гипсовой головы, т.к. нужно, чтобы натура была неподвижна (рис. 3). Сделанный рисунок переводится на вылепленный пластилиновый фон [8].

Часто у студентов контуры рельефа сливаются с фоном, поэтому по переведённому композиционному рисунку для будущего рельефа с помощью полоски (3-4 мм) поднимаются линии контура рисунка, чтобы силуэт будущего рельефа не слился с фоном и не выглядел смазанным.

Лепка начинается с главных, самых объёмных элементов будущего изображения головы. В начале прокладывается весь объём рельефа, набирается форма рельефной композиции с учётом планов. В рельефе три плана: передний, средний и дальний. Планы передают воздушное пространство или перспективу. Элементы или детали рельефных планов, которые расположены дальше от зрителя, выполняются тоньше по объёму, детали, находящиеся ближе, изображаются объёмнее, таким способом достигается передача перспективных сокращений (рис. 4).

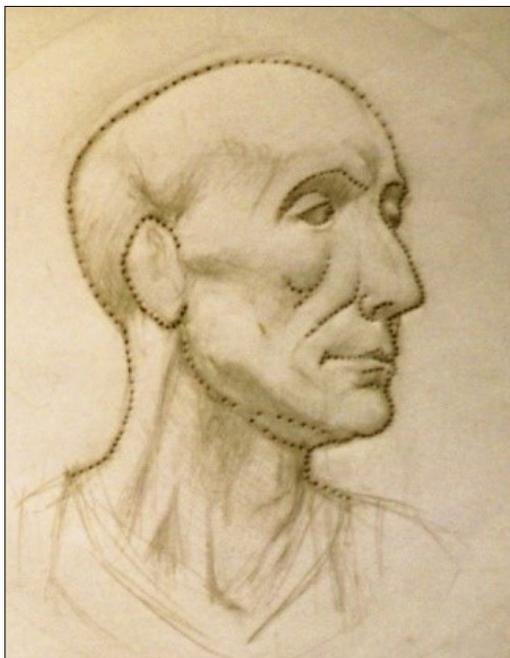

Рис. 3. Композиционный рисунок

Рис. 4. Прокладка всего объёма

На набранном объёме строятся осевые линии, определяющие пропорции и местоположение глаз, носа, рта и т. д., прорабатываются все элементы и детали в нужном объёме по форме, сохраняя пропорции и

Рис. 5. В. Рудомётов. Рельефное изображение головы с гипсового слепка

рисунок, все детали обобщаются, создавая цельную форму. При изучении построения и приёмов лепки рельефной головы человека, приобретаются элементарные знания и умения по её изображению. Последовательно и по описанным выше стадиям, выполняется рельеф с гипсовой головы Никколо да Уццано – скульптор Донателло (рис. 5).

Для выполнения рельефного задания, студенты делятся по группам 2-3 студента. При лепке рельефа на один из профилей натуры нужно смотреть прямо, а не с ракурса или резкого разворота, т.к. форма объёма изменяется в ракурсе и его сложно

вылепить при уплощении объёма в рельефном изображении.

Каждое следующее задание усложняется. Прежде чем приступить к выполнению композиции декоративного портрета студентам необходимо приобрести навыки по лепке рельефной головы с натуры или при выполнении копии. В начале для приобретения навыков последовательно лепится рельефное изображение с объёмного гипсового слепка головы с изображением мальчика А. Броньяра – скульптор Гудона (рис. 6), затем, используя приобретённые знания и умения, можно выполнять рельефный портрет (этюд) с живой натуры (рис. 7) [5].

Рис. 6. Д. Голубчикова
Рельеф с объёмной гипсовой головы

Рис. 7. Е. Балашова
Этюд с натуры

После подготовительных упражнений можно приступать к созданию сложной композиции с рельефным портретом, включающем декоративные элементы. Примером использования полученных умений и навыков на дисциплинах «Академическая скульптура и пластическое моделирование»

и «Декоративная пластика малых форм» могут служить работы студентов по лепке модели медали с портретным изображением полководца Александра Невского (рис. 8) и народного героя Дмитрия Пожарского (рис. 9) [1].

Рис. 8. А. Зяблицев. Модель медали, посвящённая Александру Невскому

Рис. 9. Г. Пожарский. Модель медали, посвящённая Дмитрию Пожарскому

Перед выполнением задания студенты подбирают литературный и иллюстративный материал, делают зарисовки с иллюстрацией работ художников о деятельности человека, которого нужно изобразить [9]. По предложенной теме разрабатывается несколько композиционных поисковых эскизов, выбирается и утверждается наиболее удачный, увеличивается до размера будущей работы (рис. 10).

Все рельефные изображения лепятся с фоном, при помощи фона они крепятся на пространство стены или изделия, которые они украшают. Процесс лепки рельефного портрета по композиционному эскизу начинается с подготовки пластилинового фона (толщиной 1 см.). Фон набирается на толстом картоне, по размеру будущей композиции (рис. 11).

Рис. 10. О. Бибич. Подготовительный эскиз композиции портрета М. Булгакова

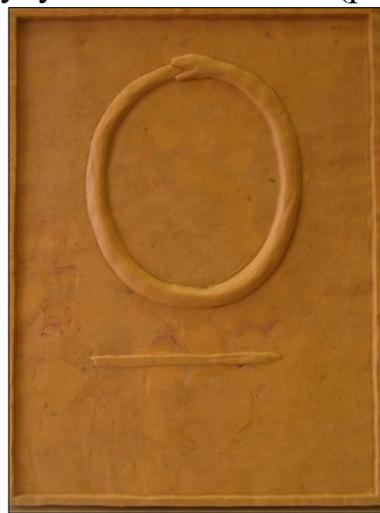

Рис. 11. О. Бибич. Подготовка фона для портрета

Рис. 12. О. Бибич. Декоративный рельефный портрет писателя М. Булгакова

Желательно с обратной стороны картона прикрепить картонный держатель (язычок) для удобного экспонирования. На подготовленный пластилиновый и выравненный (как лист бумаги) фон прикладывается рисунок, который переносится острым предметом или карандашом. В процессе дальнейшей лепки рельефа композиция рисунка и линии могут измениться или стереться, для сохранения рисунка по контуру прокладывается полоска 2 мм. до высоты, которой при лепке и наборе объёма поднимаются контурные края будущего рельефа. Выравниваются боковые стороны будущего рельефного портрета, таким образом, изображение над фоном приподнимается, становится рельефное и получается объёмный рисунок.

Этот способ ускоряет лепку и сохраняет композицию и рисунок от ненужных изменений. Проложив общие массы объёма, можно начать лепить портрет, строго сохраняя пропорции и характерные черты изображаемого человека, особенности строения анатомии лица. При лепке композиционного портрета используются приобретённые знания, умения и навыки, полученные при выполнении предыдущих заданий [7]. Для достижения цельности композиционного решения работы обобщаются детали, удаляется всё второстепенное и мешающее созданию общего пластического художественного образа человека.

На рисунке 12 изображён портрет М.А. Булгакова в овальной раме. Писатель окружён персонажами романов «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Роковые яйца». Герои произведений, расположенные рядом с Булгаковым, дополняют и раскрывают глубину создаваемого образа писателя.

На рисунках 13, 14 примеры декоративного композиционного решения портрета писателя-баснописца И.А. Крылова, выполненные студентами Высшей школы народных искусств. Включённые в портрет декоративные детали раскрывают образ баснописца. В представленных портретах И.А. Крылова изображены персонажи его басен. На рисунке 13, чтобы выделить

образ писателя, автор работы заключает портрет в круг и таким решением акцентирует внимание на портрете на фоне литературных героев. На рельефе (рис. 14) баснописец как будто живёт среди своих персонажей, они окружают его и даже общаются, а писатель наблюдает за ними [8].

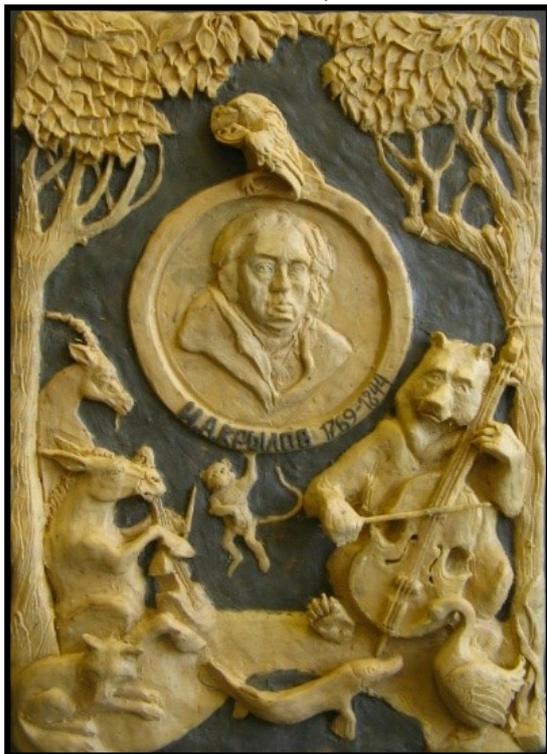

Рис.13. П.Кудрявцев.
Декоративный рельефный портрет
баснописца И. Крылова

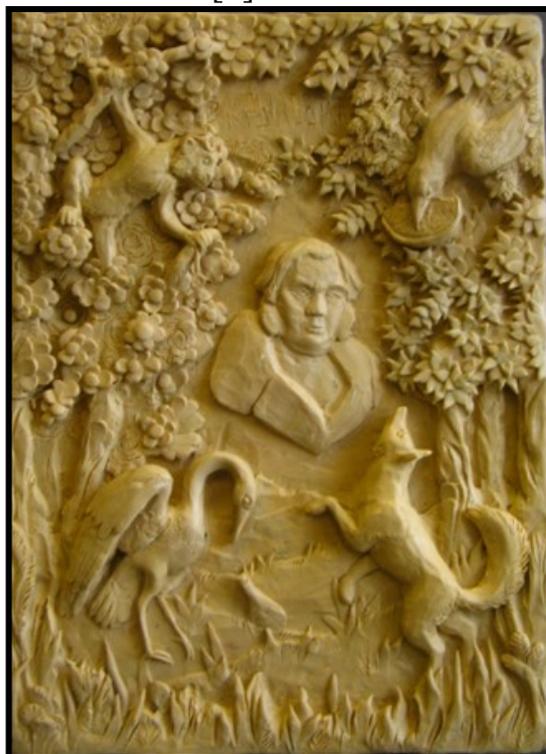

Рис. 14. О. Копанева.
Декоративный рельефный портрет
баснописца И. Крылова

Рис. 15. В.Н. Колобов.
Декоративный рельефный портрет
С. Есенина

На рисунке 15 представлен композиционный портрет С.А. Есенина. Его принято считать певцом русской природы и вполне закономерно, что образ поэта представлен на фоне русского пейзажа и собора, ведь во многих стихотворениях есть ощущение религиозности [1, 2, 8]. Построение композиции его портрета раскрывает духовную сущность его поэзии.

Разработанные пластические модели композиционного декоративного решения головы человека в рельефе можно выполнять в резьбе по кости или дереву [4, 8, 9].

Подводя итог можно сделать вывод, что в процессе выполнения заданий студенты изучают композиционные особенности организации рельефных

изображений портрета, приобретают навыки выполнения объёмных лепных изделия [6, 9], которые в дальнейшем помогут в создании современных произведений традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Каратайева Н.Ф. Из истории медальерного искусства и исполнения медали на уроках скульптуры / Н.Ф. Каратайева // Дизайн. Материалы. Технология. – 2009. – № 2. – С. 79-84.

2. Каратайева Н.Ф. История развития Холмогорской резьбы по кости северных поморов / Н.Ф. Каратайева // Реальность этноса 2010. Образование как фактор устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. К 80-летию Института народов Севера: Сборник статей по материалам XII международной научно-практической конференции, 20-21 мая 2010 / Под науч. ред. И.Л. Набока: в 2-х ч. – Санкт-Петербург: изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2010. – С. 242-247.

3. Каратайева Н.Ф. Холмогорский традиционный промысел резьбы по кости / Н.Ф. Каратайева // М.В. Ломоносов – великий сын России: материалы МНК, посвященной 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова / Мин.обр. и науки РФ., ФГАОУ ВПО «Сев. (Арт) фед., ун-т им. М.В. Ломоносова, Институт социал.-гуманитарн. и политич. дисциплин. – Архангельск: КИРА, 2011 – С. 182-186.

4. Каратайева Н.Ф. История Богородского центра деревянной скульптуры и игрушки / Н.Ф. Каратайева // Первые научные чтения. Актуальные проблемы создания инновационной системы многоуровневого непрерывного профессионального образования в области ТПИ: сборник докладов. СПб, 3-4 декабря 2012. – Санкт-Петербург: Любавич, 2013. – С. 39-45.

5. Каратайева Н.Ф. Композиционные рельефные задания по скульптуре, как средство формирования исторической памяти молодежи / Н.Ф. Каратайева // Традиционное прикладное искусство и образование: Материалы XIX международной конференции 1-2 ноября 2013. / Под общ. ред. С.А. Тихомирова. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2013. – С.347-350.

6. Каратайева Н.Ф. Преподавание дисциплины «Декоративная мелкая пластика» / Н.Ф. Каратайева // Сборник научно-методических семинаров – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – С. 39-45.

7. Каратайева Н.Ф. Академическая скульптура: Учебное пособие для вузов / Н.Ф. Каратайева – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 59 с.

8. Каратайева Н.Ф. Декоративная мелкая пластика. Лепка головы человека: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / Н.Ф. Каратайева. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 54 с.

9. Каратайева Н.Ф. Академическая скульптура. Иллюстративные материалы. Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / Н.Ф. Каратаева. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2019. – 61 с.

References

1. Karatajeva N.F. Iz istorii medal'ernogo iskusstva i ispolneniya medali na urokah skul'ptury / N.F. Karatajeva // Dizajn. Materialy. Tekhnologiya. – 2009. – № 2. – S. 79-84.
2. Karatajeva N.F. Istoriya razvitiya Holmogorskoj rez'by po kosti severnyh pomorov / N.F. Karatajeva // Real'nost' etnosa 2010. Obrazovanie kak faktor ustojchivogo razvitiya korennyh malochislennyh narodov Severa, Sibiri i Dal'nego Vostoka. K 80-letiyu Instituta narodov Severa: Sbornik statej po materialam XII mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, 20-21 maya 2010 / Pod nauch. red. I.L. Naboka: v 2-h ch. – Sankt-Peterburg: izd. RGPU im. A.I. Gercena, 2010. – S. 242-247.
3. Karatajeva N.F. Holmogorskij tradicionnyj promysel rez'by po kosti / N.F. Karatajeva // M.V. Lomonosov – velikij syn Rossii: materialy MNK, posvyashchennoj 300-letiyu so dnya rozhdeniya M.V. Lomonosova / Min.obr. i nauki RF., FGAOU VPO «Sev. (Art) fed., un-t im. M.V. Lomonosova, Institut social.-gumanitarn. i politich. disciplin. – Arhangel'sk: KIRA, 2011 – S. 182-186.
4. Karatajeva N.F. Istoriya Bogorodskogo centra derevyannoj skul'ptury i igrushki / N.F. Karatajeva // Pervye nauchnye chteniya. Aktual'nye problemy sozdaniya innovacionnoj sistemy mnogourovnevnogo nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya v oblasti TPI: sbornik dokladov. SPb, 3-4 dekabrya 2012. – Sankt-Peterburg: Lyubavich, 2013. – S. 39-45.
5. Karatajeva N.F. Kompozicionnye rel'efnye zadaniya po skul'pture, kak sredstvo formirovaniya istoricheskoy pamyati molodezhi / N.F. Karatajeva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: Materialy XIX mezhdunarodnoj konferencii 1-2 noyabrya 2013. / Pod obshch. red. S.A. Tihomirova. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2013. – S.347-350.
6. Karatajeva N.F. Prepodavanie discipliny «Dekorativnaya melkaya plastika» / N.F. Karatajeva // Sbornik nauchno-metodicheskikh seminarov – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – S. 39-45.
7. Karatajeva N.F. Akademicheskaya skul'ptura: Uchebnoe posobie dlya vuzov / N.F. Karatajeva – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 59 s.
8. Karatajeva N.F. Dekorativnaya melkaya plastika. Lepka golovy cheloveka: Uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» / N.F. Karatajeva. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 54 s.
9. Karatajeva N.F. Akademicheskaya skul'ptura. Illyustrativnye materialy. Uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» / N.F. Karatajeva. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2019. – 61 s.

Диссертационные исследования (дайджест, проблемы)

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 Pedagogy, 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 защиты диссертационных исследований М.В. Ермаковой, О.В. Швецовой, Ю.И. Кривоzubовой **Review of the defense of dissertation research by M.V. Ermakova, O.V. Shvetsova, Yu.I. Krivozubova**

27 и 28 декабря 2022 г. в Высшей школе народных искусств (академии) состоялось заседание диссертационного совета 24.2.290.01.

Рис. 1. Соискатель О.В. Швецова

Первой в повестке заседания Диссовета 27 декабря 2022 г. – защита диссертационного исследования соискателя О.В. Швецовой на тему «Содержание обучения исполнительскому мастерству художественной вышивки в среднем профессиональном образовании» по научной специальности 5.8.7 – Методология и технология профессионального образования (педагогические науки) (рис. 1).

Научный руководитель исследования – академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Людмила Валентиновна Школяр.

Опираясь на осмысление исторического опыта подготовки художников в области художественной вышивки, обобщая результаты анализа многообразия регионально-исторических видов и классификации технических приемов их исполнения, автор определил важнейшие педагогические условия обучения художественной вышивке; разработал содержание обучения исполнительскому мастерству ручной художественной вышивки, которое стало фактором оптимизации образовательного процесса в этой сфере; сформулировал организационно-педагогические условия реализации этого содержания.

Теоретические положения научного исследования диссертанта в системе высшего образования были экспериментально проверены в Высшей школе народных искусств (академии) – Институте традиционного прикладного искусства и Сергиево-Посадском институте игрушки.

Следующей диссертационное исследование на тему *«Взаимосвязь содержания литературы, русского языка и профессиональных дисциплин в подготовке художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании»* представляла М.В. Ермакова (рис. 2). Научный руководитель диссертанта – Наталья Михайловна Александрова, доктор педагогических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

Рис. 2. Соискатель М.В. Ермакова

М.В. Ермакова установила четыре периода развития взаимосвязи литературы, русского языка и профессиональных дисциплин в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи, на основании чего были определены методологические и теоретические исходные положения разработки профессионально направленного содержания обучения литературе и русскому языку в этой области. Принципиально значимым стала разработка модели профессионально направленного содержания литературы

и русского языка для подготовки художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи, выявление ее дидактических условий реализации и апробация в рамках подготовки студентов в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи.

Рис. 3. Соискатель М.В. Ермакова

Защита диссертационного исследования Ю.И. Кривоzubовой на тему *«Содержание обучения рисунку будущих художников традиционных художественных промыслов в среднем профессиональном образовании»* состоялось 28 декабря 2022 г. (рис. 3). Научный руководитель диссертанта – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных и естественно-

научных дисциплин Института традиционного прикладного искусства И.А. Шаповалова.

Автором была обоснована необходимость разработки содержания обучения рисунку в соответствии с художественно-стилистическими особенностями конкретных видов традиционных художественных промыслов; предложены и раскрыты понятия «педагогически управляемое самонаблюдение», «интерпретационное рисование», «свободное рисование»; разработано содержание обучения рисунку будущих художников традиционных художественных промыслов в среднем профессиональном образовании, обеспечивающее формирование профессиональных компетенций, являющихся основой для обучения профессиональным практическим дисциплинам; создана дорожная карта апробации и реализации содержания обучения рисунку, что было осуществлено на базе Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии).

Редакция сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование» поздравляет О.В. Швецову, М.В. Ермакову и Ю.И. Кривоzubову с успешной защитой. Желаем дальнейших научных и творческих успехов в изучении, сохранении и приумножении художественных традиций национального искусства России!

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства

*Методика обучения традиционному прикладному искусству
(по видам)*

Камнева С.Ю., кандидат педагогических наук, зав. кафедрой профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии), 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: makarova050672@yandex.ru

Kamneva S.Yu., PhD in Pedagogy, head 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: makarova050672@yandex.ru

Освоение студентами кафедры профессиональных дисциплин (профиль «Моделирование с художественной вышивкой») модных тенденций в украшении современной одежды Mastering by students of the department of professional disciplines (the profile «Modeling with artistic embroidery») fashion trends in decorating modern clothes

Аннотация. В статье рассматриваются традиции и современные тенденции в оформлении одежды художественной вышивкой, трактуются понятия «тренд» и «тенденция» в моде. Основное внимание уделено сочетанию различных видов деятельности при конструировании, моделировании и проектировании изделий, орнаментированных художественной вышивкой. Раскрывается объем знаний и навыков, нужных художнику в этой области, которые можно получить только в процессе высшего образования. В статье акцентируется проблема соединения в процессе проектирования традиционных и современных технологий и модных тенденций, для успешной реализации которых педагогическим коллективом разрабатываются учебно-методические комплекты. Дан краткий обзор направленности работы современных домов моды, в которых проходили практику и работают выпускники Института традиционного прикладного искусств – московского филиала Высшей школы народных искусств (академии), а также домов моды, применяющих художественную вышивку, как основной декор в модных коллекциях.

Ключевые слова: моделирование, модные тенденции, художественная вышивка, мода, художественное конструирование одежды, тренд.

Abstract. The article discusses the traditions and modern trends in the design of clothing with artistic embroidery, also the concepts of «trend» and «tendency» in

fashion are interpreted. The main attention is paid to the combination of various activities in the design, modeling and design of products, ornamented with artistic embroidery. The amount of knowledge and skills needed by an artist in this area, which can only be obtained in the process of higher education, is revealed. The emphasis in the article is on the connection in the process of designing traditional and modern technologies and fashion trends, for the successful implementation of which the teaching staff develop educational and methodological sets. Also the author gave a brief overview of the direction of the work of modern fashion houses, in which graduates of the Institute of traditional applied arts have practiced and work, as well as fashion houses that use artistic embroidery as the main decor in fashion collections.

Keywords: modeling, fashion trends, artistic embroidery, fashion, artistic design of clothes, trend.

Вышивка зародилась в глубокой древности. По орнаменту и используемым нитям можно было определить статус человека. Царские особы, аристократы, чиновники высокого класса и духовенство окружали себя предметами со сложными орнаментами, вышитыми золотом и шелком по бархату и атласу. В народной среде основной для вышивки была льняная ткань, а самой распространенной техникой была счетная гладь и крест.

Несмотря на древность происхождения, художественная вышивка и в наше время остается известным и почитаемым искусством. Сегодня одежду, расшитую машинным способом, может позволить себе каждый. В то же время ручная вышивка остается уникальным и дорогостоящим способом украшения блузок, платьев, аксессуаров, а изделия, украшенные такой вышивкой, можно характеризовать как произведения искусства. Замечательные вышитые узоры можно увидеть в работах многих русских модельеров с мировым именем. Вышивка на одежде – актуальный тренд современной моды, по достоинству оцененный и признанный модельерами, деятелями культуры и шоу-бизнеса. Несмотря на то, что на создание подиумных нарядов с ручной вышивкой уходят месяцы, они чрезвычайно популярны и имеют огромную ценность в мире моды.

Мода (от фр. *mode*, лат. *modus* – мера, образ, способ, правило, предписание) – это совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определенной среде в определенное время. Мода тесно связана с установлением идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды, набор идей, принципы поведения и этикета [3; 9]. В словарях В.И. Даля и П. Ларусса мода предстает как «переходящий обычай» [5; 25].

В России термин «мода» появился в конце XVII века, благодаря реформам Петра I. Вначале мода на роскошные туалеты, светский образ жизни и посещение балов активно распространялась только в высшем свете. С течением времени это слово приняли практически во всех слоях русского общества, а европейская мода начала входить даже в крестьянский быт. Так,

например, в начале XIX века на смену сарафану приходит кофта, юбка и головной платок.

В настоящее время мода и модные тенденции трансформируются очень быстро, меняются силуэты и формы, ткани и цвета, общий покрой костюма и детали. Вневременной фактор в моде состоит в опоре на забытое прошлое в покрое одежды, в декоре, в образных средствах и приемах художественного выражения.

Появление новых терминов «тренд» и «тенденция» характерно для разных областей знания и общественной жизни. Они используются в математике, экономике, политике, промышленности и т.д. В моде тренд (от англ. направление, уклон, тенденция) – это новинка сезона, представленная на подиумах и ставшая популярной. Тренд может быть актуальным в течение нескольких сезонов [15].

Тенденция в моде – это общее направление, которое прослеживается в коллекциях модельеров-дизайнеров на протяжении определенного количества сезонов. Не каждый тренд может стать тенденцией, но всякая тенденция изначально была трендом. Если тенденция на пике популярности долгое время, то она уже становится классикой, которая может не выйти из моды.

В индустрии моды есть также понятия: «Haute Couture» – дословно высокая мода (одежда высшего класса, сшитая вручную в единственном экземпляре), и «Prêt-à-porter» – готовая одежда, выпускаемая партиями, относящаяся к массовой моде, по которой можно понять главные тренды сезона. Коллекции Haute Couture демонстрируются во время недель высокой моды, а производством такой одежды занимаются Дома высокой моды [15].

Любовь к вышивке неоднократно демонстрировали в своих коллекциях такие представители индустрии моды, как Alberta Ferretti, Dolce&Gabbana, Gucci, Elie Saab, Balmain и другие. Фактурные ткани они дополняют вышитыми орнаментами с использованием металлизированных нитей, жемчуга, полудрагоценных и декоративных синтетических камней, лент, стекляруса, страз, пайеток одежду в стиле «oversize-look» и «этно» [15].

В настоящее время дизайнеры очень часто моделируют «капсульные» коллекции, сотрудничая с известными людьми или другими дизайнерами, обычно приурочивая созданные модели к определенному событию. И здесь ручная вышивка чрезвычайно востребована. Она приобрела статус элитарного искусства и является привилегией профессионалов. Продуманное сочетание тенденций современной моды и исторических технологий художественной вышивки требует высокого профессионализма и чувства меры. Поэтому при обучении будущего специалиста художественной вышивке в высшем учебном заведении важно учитывать знания и отрабатывать навыки в области технологии, колористических особенностей, материаловедения, качества построения орнаментальной композиции, основ проектной графики, технического рисунка, моделирования и художественного конструирования. По этой причине дисциплина «Моделирование и художественное конструирование одежды» наравне с «Проектированием» стала одной из

ведущих профильных дисциплин по профилю «Моделирование с художественной вышивкой».

Несмотря на то, что в современном мире промышленного производства для массовой швейной продукции используются новейшие швейно-вышивальные машины, ускоряющие процесс работы, повышающие ее продуктивность работы, их потенциал, несравним с возможностями высококвалифицированного профессионала, владеющего технологиями ручной художественной вышивки и создающего уникальные эксклюзивные работы.

Обучение художественной вышивке в настоящее время достаточно популярно, например, в Ярославле на базе вышивальной фабрики специалистами по вышивке организованы три вида курсов, на которых желающие знакомятся с технологическими приемами работы европейских вышивальных ателье – Вышивка «Haute couture», Вышивка высокой моды и Золотное шитье [23].

В пяти институтах – филиалах Высшей школы народных искусств (академии) успешно работают кафедры художественной вышивки. Обучаясь на кафедре профессиональных дисциплин – профиль «Моделирование с художественной вышивкой», студенты приобретают умения проектировать, моделировать и конструировать модели современной одежды, создавать уникальные коллекции – ансамбли и комплекты женской одежды, декорировать их различными видами вышивки. Выдающиеся модели становятся экспонатами отечественных и зарубежных выставок, участвуют в дефиле, завоевывают призовые места в международных конкурсах.

Спецификой конструирования одежды с художественной вышивкой является изучение композиционных построений костюма с учетом формы декорируемого элемента одежды, применением традиционных техник и мотивов орнамента, использованием силуэта или деталей народного костюма, конструктивное, колористическое и образное решение костюма. Художники-модельеры и дизайнеры достаточно часто обращаются к традиционным формам народного костюма и традиционному прикладному искусству в целом, создают одежду, перенимая простоту и целесообразность народного кроя, используя орнаментальный декор, но с учетом актуальной моды.

Фольклорный стиль занял свое место в международной моде, он прекрасно сочетается с классическим и романтическим стилями, что способствует созданию новых образно-стилистических решений модной одежды.

Исследователь этнической моды Э.С. Мелоян считает: «Главным элементом культуры, который помогает сохранить национальную самобытность и развить духовную связь между поколениями, является традиционный этнический костюм. Связанный звеном с современными процессами мировой моды, он выступает в качестве богатого источника идей для проектирования современных коллекций одежды. Стилизуя традиционные этнические костюмы прежних поколений, фэшн дизайнеры

создают новые коллекции, которые содержат все богатство этнического образа» [12, с. 876].

В настоящее время многие выпускники Института традиционного прикладного искусства занимаются творческой деятельностью в домах мод (Yanina Couture, Valentin Yudashkin, Ulyana Sergeenko и др.), трудятся как художники по вышивке, разрабатывая и выполняя уникальные по своим художественным и техническим достоинствам изделия традиционного прикладного искусства, некоторые выпускники создали собственные бренды одежды с художественной вышивкой. Образование, получаемое выпускниками института, позволяет им работать главными или ведущими художниками творческих групп и художественно-творческих мастерских, заниматься экспертной и дизайнерской индивидуально-творческой деятельностью.

Студенты Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии) – обращаясь к народному искусству при проектировании моделей современной одежды, декорированной художественной вышивкой, находят в нем новые источники вдохновения. Акцент делается не на копирование готовых форм народной одежды, а на выразительность и образность, которых достигаемых с помощью ассоциативно-образного мышления, переосмысления источников. При создании новой формы учитываются последние тенденции современной моды и силуэты одежды для создания актуальных востребованных моделей. Проектирование одежды с художественной вышивкой предполагает новые варианты образного, стилистического и формообразующего решения современного костюма, сочетающего наглядность и конкретику, обобщение и абстрагирование.

Особенности декоративного решения орнамента художественной вышивки, его силуэты, ритм должны сочетаться с формой и предназначением костюма, особенностями кроя, соответствием материала технике вышивки и ее колориту. Зависимость орнаментации от силуэта одежды, характера ткани и применяемых материалов определяет тип вышивки, ее узор и место его расположения на костюме, помогает найти принципы взаимосвязи формы, материала и декоративного орнамента.

Реализации творческого замысла при проектировании одежды и аксессуаров, востребованных в современном обществе и соотнесённых с мировой высокой модой, способствует сформированность мотивационно-ценностного отношения студентов к искусству художественной вышивки. Будущий художник должен понимать назначение изделия, уметь раскрыть и обоснованно объяснить выбор орнаментального решения, техники вышивки, колорита, презентовать собственный индивидуальный творческий стиль. Композиция орнаментального построения, учет технологии выполнения художественной вышивки, декоративное решение являются способом обогатить современную одежду и сделать ее уникальной.

Главным в проектировании костюма является образное решение, а основной задачей художника в области традиционного прикладного искусства – через колорит, фактурное сочетание тканей, через форму и орнамент познакомить зрителя с народными традициями, преобразованными в востребованную модную одежду.

Творческая переработка традиционного декора художественной вышивки заключается в актуализации традиционного орнаментального декора, т.е. в процессе изменения традиционных мотивов в традиционных техниках в соответствии с модными тенденциями и веянием времени.

Сущность актуализации традиционных художественных промыслов и декоративного оформления одежды художественной вышивкой заключается в изучении конкретных техник и создания на их основе современной интерпретации орнамента, разработки инновационных приемов выполнения и включения изделий и мотивов с вышитыми элементами в современную культуру.

Перушкевич Г.В. так трактует актуализацию традиционного декора:

- это деятельность по изучению традиционных техник декорирования костюма;

- созданию современной интерпретации традиционных техник;

- разработке инновационных технологий декора на основе народных традиционных ремесел;

- включению в культуру современного человека предметов, образов и мотивов с элементами традиционного декора [16].

Проектирование представляет собой систему разработки орнамента художественной вышивки, ее пластических форм и их согласование с конкретной одеждой, ее назначением, материалом, формой и определенной техникой через эмоционально-художественную выразительность.

Знания и навыки, формируемые на профильных дисциплинах (умение создавать проекты по законам композиции и колористики с цветовым единством костюма и его декора, умение реализовывать творческие идеи в проекте и макете), синтезируются, закрепляются и воплощаются в конкретные объекты проектирования.

Для выполнения фор-эскизов моделей одежды с учетом пропорций, законов композиции, пластики линий, характера вышивки, умения грамотно показать модель в эскизе используются различные авторские технические приемы: акварель, графика, современные техники с использованием акрила – все это требует наличия художественно-графических навыков.

Программы «Проектирование» и «Конструирование и художественное моделирование одежды», направлены на обучение студентов приемам работы с традиционными и инновационными материалами, техниками и технологиями художественной вышивки, включают принципы, методы и приёмы работы над художественно-творческим проектом, выполнение эталонных изделий в процессе макетирования и конструирования одежды, с

целью овладения проектной деятельностью, развития творческих способностей студента.

В процессе обучения будущих художников по художественной вышивке происходит структуризация художественно-графических навыков: знание графических средств выразительности и приемов; основ и законов композиции; закономерностей конструирования и построения одежды; законов колористики и цветового единства; современных модных тенденций и методов формообразования; умение выбирать графические средства и материалы в соответствии с заданной тематикой; реализовывать творческие идеи в процессе макетирования; умение создавать композицию и на плоскости и в объеме, отбирать средства художественной выразительности.

В процессе профессиональной деятельности перед будущим художником стоят задачи, связанные с проектированием и конструированием одежды: понимание костюма (ансамбля) как художественной системы с присущими ей образностью, выразительностью, гармоничностью, авторской индивидуальностью.

По этому пути сегодня идут некоторые дизайнеры. Например, Бренд TsarBird создан двумя молодыми дизайнерами Н. Хованской и Н. Вяз – приверженцами русского стиля. Традиционные элементы одежды и декора в сочетании с актуальными моделями превращают народный костюм в ультрасовременный. Вещи бренда: платья с рукавами-крыльями, блузки, сарафаны, пальто, кейпы, косоворотки, сюртуки, меховые оплечья, шапки. Изделия расшиваются гладью, пайетками, бусинами, декоративными цепочками в своем оригинальном стиле [4].

Один из известнейших российских модельеров В. Зайцев является популяризатором русского искусства, многие его модели берут свое начало от русского народного костюма и отличаются декоративностью, яркостью и частично кроем. В своих коллекциях дизайнер часто использует аппликацию. В. Зайцев долгое время сотрудничал с организацией «Торжокские золотошвеи»: в одной из коллекций были представлены вышитые пальто, а в другой – сумки и украшения [6; 20].

В процессе освоения профессиональных дисциплин студент должен быть способен анализировать и систематизировать собранный материал; исполнять поисковые эскизы; разрабатывать творческую идею; предлагать и синтезировать возможные решения проекта, учитывая композиционные особенности конкретных техник вышивки; аргументировать свои предложения; моделировать, конструировать аксессуары, одежду, ансамбли и коллекции; выбирать и применять традиционные и инновационные материалы с учетом их формообразующих и функциональных свойств; применять технологии художественной вышивки при изготовлении изделий и выполнять проект в материале на высоком профессиональном уровне; самостоятельно применять теоретические знания; владеть изобразительными средствами и способами проектной графики. А также знать закономерности формообразования одежды и использования средств гармонизации костюма;

уметь анализировать визуальную информацию; уметь анализировать конструктивную, эргономическую и технологическую целесообразность формы одежды, разрабатывать возможные варианты конструктивных решений моделей; ориентироваться в модных тенденциях, стилевых направлениях и использовать их при выполнении проекта; применять творческий подход при выборе композиционных решений при разработке креативных решений, технологических приемов, комбинаций размещения орнамента художественной вышивки с оригинальным авторским решением и поиском расположения композиционного центра.

Самостоятельная работа обучающегося заключается в выполнении серии фор-эскизов в виде поисковых аналоговых рядов с разработкой силуэта модели, образного художественного решения в изучении модных тенденций по визуальным материалам российских и зарубежных модельеров; поиск новых конструктивных решений моделей одежды с применением творческих методов проектирования с учетом выявления потребительской группы; получение практических навыков в форме анализа творческих источников и графических решений, требующих умения наблюдать, делать анализ, выделять главное, развивать идею проекта, учитывая единство стиля, цельность, цветовую гамму, структуру ткани, конструкцию модели и акцентирование на художественной вышивке. Самостоятельная творческая работа направлена на повышение творческого потенциала студентов и предусматривает: исследовательскую работу со справочной и периодической литературой; поиск, анализ, структурирование, презентацию полученной информации, эскизирование и выполнение творческих практических заданий.

При выполнении самостоятельной работы по заданиям студент должен уметь формулировать актуальность собранного материала, демонстрировать графические навыки, художественно-образное мышление, способность находить нестандартные композиционные решения. Тематика самостоятельной работы соотнесена с содержанием аудиторных занятий: сбор материала по теме, поиск творческих идей, разработка колористического решения моделей с художественной вышивкой, ритма, пластики, стиля, детализировка, соединение композиционного решения с конструкцией изделия, трансформация и художественно-эстетическая стилизация.

В Институте традиционного прикладного искусства для проектно-творческой деятельности, направленной на создание моделей, соотнесённых с высокой модой и востребованных в современном обществе, в обучении являются определяющими и профессионально значимыми дисциплины «Проектирование», «Конструирование и художественное моделирование одежды». Поэтому преподаватели института придают большое значение разработке учебно-методических материалов: учебников, учебных и методических пособий. В 2021 году для студентов, обучающихся по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (профиль «Моделирование с художественной вышивкой»), опубликованы: учебник «Проектирование»; учебное пособие по дисциплине

«Конструирование и художественное моделирование одежды»; учебное пособие «Гладьевая вышивка в соединении тканей» [10; 19; 21].

На кафедре профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства (профиль «Моделирование с художественной вышивкой») была разработана структура процесса профессионального обучения по освоению будущими художниками системы ведущих видов деятельности в области художественной вышивки, включающей: 1) поиск идей и вариантов проекта; 2) выбор техники вышивки или комбинирования нескольких ее видов для трактовки современных моделей, колорита, применяемых тканей и нитей; 3) отбор лучшего эскиза с использованием оригинальных композиционных решений, 4) анализ возможностей материализации эскиза; 5) творческой интерпретации художественных образов и создание графического проекта; 6) оценка осуществленного графического проекта; 7) выполнение изделия в материале и его презентация.

Примерами того, как, используя старинные вышивки, можно создать эксклюзивную модель, служат курсовые и выпускные квалификационные работы студентов Института традиционного прикладного искусства (рис. 1). Выпускная квалификационная работа на тему: «Современная интерпретация растительных орнаментов в художественной вышивке "Ярославская строчка" в декоре женской одежды "Грёзы летнего вечера"» Н. Платициной заняла первое место в номинации «Творческий проект» в Международном конкурсе выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству (2022 г., г. Нижний Новгород) (рис. 1, 2).

Рис. 1. Братчикова С. Выпускная квалификационная работа в технике «Ивановская строчка»

Рис. 2. Платицина Н. Выпускная квалификационная работа в технике «Ярославская строчка»

Несомненной ценностью в подготовке будущих профессионалов обладает практика. В 2022 г. студенты проходили учебно-ознакомительную практику на базе Дома моды В. Юдашкина – одного из самых известных дизайнеров России. Его первые модели были в стиле «от кутюр», но впоследствии появилась и повседневная одежда. Вышивка в моделях одежды В. Юдашкина встречается часто: можно увидеть орнаментальные узоры из бисера, пайеток, кристаллов Swarovski, аппликацию с применением тонких золотых нитей, канители, жемчуга и даже живописную гладь шелком. В работах используется множество видов тканей: тюль, тафта, атлас, бархат, шифон, парча [1; 2].

Студенты в Доме моды В. Юдашкина занимались реставрацией художественной вышивки на изделиях сегмента кутюр, самостоятельно выполняли ручную художественную вышивку, попробовали технику буление, вышивку Люневильским крючком, вышивку лентами, французский узелок, увидели дальнейшее применение такого декора в сочетании с известными техниками художественной вышивки, поработали на бэкстейдже³ на кутюрном⁴ показе.

Целью учебно-ознакомительной практики является обучение студента профессиональным навыкам с учетом технологических возможностей конкретных традиционных и инновационных техник художественной вышивки, с применением теоретических знаний и навыков исполнения в материале вышивки разной степени сложности. В задачи практики входит изучение технологических особенностей современных техник художественной вышивки: «Haute couture» и вышивки высокой моды; требований к качеству выполнения практической работы; сбора теоретического материала с анализом современных модных тенденций и новых приемов выполнения художественной вышивки на моделях высокой моды. Из отзывов студентов по практике: «Это отличное погружение студентов в мир высокой моды»; «я прикоснулась к миру высокой моды, поняла, что выбрала правильное направление и в дальнейшем хотела бы быть связанной с этим видом художественно-творческой деятельности и с миром высокой моды» (рис. 3-5).

В настоящее время многие известные дома моды используют вышивку в моделях одежды. Примером служат произведения Н. Самохиной (фирма SecretGarden) – уютная повседневная одежда, спокойные цвета, несложные модели. Сшитые из однотонных тканей модели и вязаные изделия декорируются нежной по цвету гладью с цветочными композициями натуралистичных оттенков [4].

---

³ Бэкстейдж – («обратная сторона сцены») все, что остается за кулисами любого мероприятия, в данном случае fashion-показа (подготовка и примерка одежды и т.п.).

⁴ Кутюрный показ – показ-дефиле эксклюзивных моделей известных кутюрье (Haute Couture или «от кутюр» – самый высокий сегмент моды, одежда, как произведение искусства).

Рис. 3. Студенты 1 курса бакалавриата на учебно-ознакомительной практике. в мастерских Дома моды В. Юдашкина

Многие выпускники Института традиционного прикладного искусства работают в Модном доме У. Сергиенко. Техники вышивки, применяемые при декоре моделей – это объемная, белая и цветная гладь, в сочетании с декоративными швами и французскими узелками на различных видах ткани и тюле [7].

Рис. 4. Корсет платья бренда OliaVictorieva, с вышивкой, выполненной выпускниками ИТПИ ВШНИ

Творчество О. Викторьевой (OliaVictorieva) – это высококачественные художественные произведения. Ее коллекции яркие и нежные, минималистичные и эксцентричные, повседневные и выходные, вдохновлены живописью импрессионистов, Э. Дега, П. Гогена. Элегантные костюмы, платья, жакеты, пышные юбки декорируются плотным бисерным орнаментом, объемными цветами из пайеток [27]. В модном доме OliaVictorieva выпускники Института традиционного прикладного искусства продолжают заниматься творческой деятельностью в сфере художественной вышивки. Студенты, обучающиеся по профилю «Моделирование с художественной вышивкой», имеют возможность проходить практику в творческих мастерских О. Викторьевой.

А. Ахмадулина создает коллекции одежды, в которых изделия декорируются принтами из ее произведений и работ других дизайнеров, вышивкой, меховой аппликацией, причем иногда в одной модели используются сразу все три

способа. Вышивка выполняется гладью, бисерным шитьем, декорируется пайетками и стразами [17].

Рис. 5. Платье Дома моды В. Юдашкина, с вышивкой, выполненной выпускниками ИТПИ ВШНИ

В произведениях одного из молодых дизайнеров С. Левадной – основателя марки Levadnaja Details соединены русские традиции и современность: одежда, аксессуары украшаются геометризованными узорами из бисера, полудрагоценных камней, жемчуга, счетной гладью – все выглядит очень изящно, а ткани приглушенных цветов создают идеальный фон для художественной вышивки [4].

Дизайнер А. Романцова (бренд A LA RUSSE) ищет идеи для творчества в истории и культурном наследии нашей страны. Вышивка, используемая в ее моделях, представляет собой гладьевые растительные узоры, складывающиеся в оригинальные композиции [14; 18].

Л. Парамонова – основательница бренда LES' является художником-иллюстратором. Даже эскизы ее моделей выглядят как отдельные произведения, каждый со своей атмосферой, иногда довольно фантазмагоричной. Вещи LES' украшаются вышивкой, необычными принтами, гобеленами. Вышивка выступает в качестве декоративных акцентов: гладьевые листья, фантазийные существа, затейливая однотонная стежка на жакетах [14; 26].

В результате исследования модных трендов в одежде процесс формирования компетентности студентов в области модных тенденций предполагает широкое изучение проблемы, путем формирования собственной точки зрения через рефлексивный анализ [22].

В работе, посвященной семиотичности моды, Ю.М. Лотман отмечал – кто говорит на языке моды, является создателем новой информации [11]. Анализ показал, что характеристиками моды являются: подражание, взаимопроникновение тенденций, быстрая смена модных элементов, цикличная обращенность к традициям, эмоциональная составляющая, знаковость и др. Мода, как стиль осуществляет трансляцию внешних форм культуры и быта в дополнение к существующим обычаям и традициям.

Мода в проектировании и конструировании одежды – показатель эстетической ценности объектов внешней и внутренней (духовной) культуры. Современность – фундаментальная ценность в структуре моды, которая ассоциируется с готовностью к изменению и творчеству.

Г. Блумер считает, что развитие моды можно разделить на две фазы – инновацию, когда происходит анализ конкурирующих культурных образцов и коллективный отбор в результате, которого формируется социально принятый образец – норма [24]. Моду также можно рассматривать, как приобщение молодых художников к культурному и социальному опыту. В настоящее время индивидуальность в одежде имеет важное значение, а склонность молодых художников к инновациям и экспериментам в области проектирования и конструирования одежды с художественной вышивкой способствуют продвижению этого вида традиционного прикладного искусства.

Для будущих художников интерес к моде и модным тенденциям заключается в возможности выразить уникальность произведений традиционного прикладного искусства. Знакомство с модными тенденциями и выбор индивидуального стиля для студентов, обучающихся по профилю «моделирование с художественной вышивкой» является неотъемлемой частью обучения, и происходят благодаря просмотру периодических изданий – глянцевого издания модной индустрии, интернет-источников; посещению тематических выставок и показов моделей современной одежды.

Цель обучения студентов (профиль «Моделирование с художественной вышивкой») – приобретение практических навыков проектной деятельности в проектировании и конструировании одежды, выполнения авторских проектов с применением различных материалов; апробация технологических приёмов художественной вышивки в создании костюма; поиск новых перспективных решений в декоре одежды, ориентированных на модные тенденции; формирование профессиональных компетенций, освоение проектных методов и средств выполнения проекта в материале, поиск и исполнение конструктивных и технологических решений, творческий подход к созданию композиции вышивки.

На заключительном этапе изучения профильных дисциплин студент может применять полученные знания и умения при решении комплексных задач: осуществление поиска необходимой информации, использование различных электронных интернет-ресурсов и периодических изданий, разработки фор-эскизов, макетов одежды, композиции художественной вышивки, выполнении проекта и его материализации. Важным в дальнейшей профессиональной деятельности является способность создания индивидуального стиля и полноценного образа с учетом индивидуальных запросов заказчика в соответствии с определенным стилем и тенденциями моды.

Изменение орнаментальных решений, увеличение количества разнообразных мотивов, комбинирование техник, возрождение забытых старинных технологий и применение новых приемов выполнения и оригинальных материалов в моделях современной одежды стимулирует развитие искусства художественной вышивки. Поэтому можно надеяться, что в эпоху новых технологий и современных стилей не угаснет интерес к

использованию художественной вышивки в моде настоящего и будущего, данный феномен вселяет надежду на то, что этот вид рукоделия не будет забыт.

Литература

1. Юдашкин В. // VOGUE – URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/designer/valentin-yudashkin> (дата обращения: 03.10.2022).
2. Юдашкин В. Мода в пространстве искусства. Каталог выставки в ГМИИ им. А.С. Пушкина 15 октября – 15 декабря 2013. – Москва: Дом моды «Валентин Юдашкин»; ГММИ им. А.С. Пушкина; ИДР-Формат, – 2013. – 160 с.
3. Васильев А.А. Европейская мода. Три века / А.А. Васильев. – Москва: Слово, 2006. – 440 с.
4. В русском стиле. Три российских бренда доказывают: традиции могут быть модными. // ТАСС, информационное агентство. – URL: <https://tass.ru/spec/fashion> (дата обращения: 01.10.2022).
5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – 2-е изд. – Санкт-Петербург, Москва, 1881. – Т. 2. – 814 с.
6. Двенадцать легендарных нарядов от Вячеслава Зайцева // Look At Me. – URL: <http://www.lookatme.ru/flow/posts/fashion-radar/157021-10-legendarnyh-naryadov-ot-vyacheslava-zaytseva> (дата обращения: 11.09.2022).
7. Дизайнер Ульяна Сергеенко и ее коллекция // Милитта – URL: <https://mylitta.ru/642-ulyana-sergeenko.html> (дата обращения: 23.09.2022).
8. Ермилова Д.Ю. История домов моды: Учеб. пос. для вузов / Ермилова Дарья Юрьевна. – Москва: Академия, 2003. – 288 с.
9. Значение слова «мода». – URL: <https://kartaslov.ru> (дата обращения: 12.09.2022).
10. Камнева С.Ю. Проектирование: Учебник для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль – художественная вышивка / С.Ю. Камнева; Высшая школа народных искусств // Под науч. ред. И.Э. Кашековой. – Москва: Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал ВШНИ, 2021. – 177 с., ил.
11. Лотман Ю.М. Культура и взрыв / Ю.М. Лотман. – Москва: Гнозис; Издательская группа «Прогресс», 1992. – 272 с.
12. Мелоян, Э.С. Этнокостюм в дискурсе современной моды и художественной практике дизайнеров (из опыта работы Краснодарского института культуры) / Э.С. Мелоян. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2015. – № 24 (104). – С. 876-879. – URL: <https://moluch.ru/archive/104/24600/> (дата обращения: 29.10.2022).
13. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. В 4 т. / М.Н. Мерцалова – Москва: Академия Моды, 2001. – Т. 3. – 576 с.
14. Мода в эскизах: Арт-альбом российских дизайнеров / авт.-сост. Е.Н. Положенцева. – Москва: Слово/Slovo, 2013. – 224 с.

15. Модная индустрия: откуда берутся тренды. – URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5dc6fb1a0e31153f81c127e9/modnaia-industriia-otkuda-berutsia-trendy-600f2a6b27add74df612b2cd> (дата обращения: 01.10.2022).

16. Першукевич Г.В. Возможности актуализации традиционного декора в дизайне костюма и аксессуаров / Г.В. Першукевич, А.В. Матвеева // Молодой ученый. – 2016. – № 20 (124). – С. 793-795. – URL: <https://moluch.ru/archive/124/34343/> (дата обращения: 29.10.2022).

17. Сайт Алены Ахмадулиной. Бренд AKHMADULLINA. – URL: <https://akhmadullina.ru/brand/?ysclid=laat8gni1a973266789> (дата обращения: 05.10.2022).

18. Сайт бренда ALARUSSE. – URL: <https://www.alarusse.com/?ysclid=laatc3gdp413064616> (дата обращения: 01.10.2022).

19. Скоробогатова О.Ю. Конструирование и художественное моделирование одежды: Учебное пособие по дисциплине» для студентов, обучающихся по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль – художественная вышивка, художественная роспись ткани / О.Ю. Скоробогатова; Высшая школа народных искусств // Под научной редакцией доктора педагогических наук, профессора И.Э. Кашековой – Москва: Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал ВШНИ, 2021. – 88 с. – ISBN 978-5-907542-09-9.

20. Торжокские золотошвеи – URL: <https://zolotoshveya.com> (дата обращения: 03.09.2022).

21. Швецова О.В. Гладьевая вышивка в соединении тканей. Учебное пособие по дисциплине «Совершенствование мастерства» для студентов, обучающихся по специальности: 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, вид – художественная вышивка / О.В. Швецова // Под научной редакцией доктора педагогических наук, профессора И.Э. Кашековой. – Москва: Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал ВШНИ, 2021. – 42 с. – ISBN 978-5-907542-03-7.

22. Юрова Т.В. Рефлексивный анализ современного дискурса моды в становлении социальной компетентности студентов. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/refleksivnyy-analiz-sovremennogo-diskursa-mody-v-stanovlenii-sotsialnoy-kompetentnosti-studentov/viewer> (cyberleninka.ru) (дата обращения: 03.11.2022).

23. Ярославская вышивальная фабрика. – URL: <https://vishivaem.ru/articles/embroidery-in-modern-fashion> (дата обращения: 03.09.2022).

24. Blumer H. Fashion: from class differentiation to collective selection // The Sociological Quarterly, 1969. Vol. 10, N 3. P. 289. «Международная энциклопедия социальных наук».

25. Grand Dictionnaire universel du XIX sifecle / Par Pierre Larousse. P., 1874. – Т. XI. – P. 358.

26. LES' by Lesia Paramonova. – URL: <http://www.les-store.com/about-les> (дата обращения: 05.10.2022).

27. Olya Victorieva. – URL: <https://www.pinterest.fr/oliavictorieva> (дата обращения: 05.09.2022).

References

1. YUdashkin V. // VOGUE – URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/designer/valentin-yudashkin> (дата обращения: 03.10.2022).

2. YUdashkin V. Moda v prostranstve iskusstva. Katalog vystavki v GMMI im. A.S. Pushkina 15 oktyabrya – 15 dekabrya 2013. – Moskva: Dom mody «Valentin YUdashkin»; GMMI im. A.S. Pushkina; IDR-Format, – 2013. – 160 s.

3. Vasil'ev A.A. Evropejskaya moda. Tri veka / A.A. Vasil'ev. – Moskva: Slovo, 2006. – 440 s.

4. V russkom stile. Tri rossijskih brenda dokazyvayut: tradicii mogut byt' modnymi. // TASS, informacionnoe agentstvo. – URL: <https://tass.ru/spec/fashion> (дата обращения: 01.10.2022).

5. Dal' V.I. Tolkovyj slovar' zhivogo velikoruskogo yazyka. – 2-e izd. – Sankt-Peterburg, Moskva, 1881. – T. 2. – 814 s.

6. Dvenadcat' legendarnyh naryadov ot Vyacheslava Zajceva // Look At Me. – URL: <http://www.lookatme.ru/flow/posts/fashion-radar/157021-10-legendarnyh-naryadov-ot-vyacheslava-zaytseva> (дата обращения: 11.09.2022).

7. Dizajner Ul'yana Sergeenko i ee kollekcija // Militta – URL: <https://mylitta.ru/642-ulyana-sergeenko.html> (дата обращения: 23.09.2022).

8. Ermilova D.YU. Istoriya domov mody: Ucheb. pos. dlya vuzov / Ermilova Dar'ya YUr'evna. – Moskva: Akademiya, 2003. – 288 s.

9. Znachenie slova «moda». – URL: <https://kartaslov.ru> (дата обращения: 12.09.2022).

10. Kamneva S.YU. Proektirovanie: Uchebnik dlya obuchayushchihsya po obrazovatel'noj programme vysshego obrazovaniya po napravleniyu 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly, profil' – hudozhestvennaya vyshivka / S.YU. Kamneva; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv // Pod nauch. red. I.E. Kashekovoj. – Moskva: Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva – Moskovskij filial VSHNI, 2021. – 177 s., il.

11. Lotman YU.M. Kul'tura i vzryv / YU.M. Lotman. – Moskva: Gnozis; Izdatel'skaya gruppa «Progress», 1992. – 272 s.

12. Meloyan, E.S. Etnokostyum v diskurse sovremennoj mody i hudozhestvennoj praktike dizajnerov (iz opyta raboty Krasnodarskogo instituta kul'tury) / E.S. Meloyan. – Tekst: neposredstvennyj // Molodoj uchenyj. – 2015. – № 24 (104). – S. 876-879. – URL: <https://moluch.ru/archive/104/24600/> (дата обращения: 29.10.2022).

13. Mercalova M.N. Kostyum raznyh vremen i narodov. V 4 t. / M.N. Mercalova – Moskva: Akademiya Mody, 2001. – T. 3. – 576 s.

14. Moda v eskizah: Art-al'bom rossijskih dizajnerov / avt.-sost. E.N. Polozhenceva. – Moskva: Slovo/Slovo, 2013. – 224 s.

15. Modnaya industriya: otkuda berutsya trendy. – URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5dc6fb1a0e31153f81c127e9/modnaia-industriia-otkuda-berutsia-trendy-600f2a6b27add74df612b2cd> (data obrashcheniya: 01.10.2022).

16. Pershukevich G.V. Vozmozhnosti aktualizacii traditsionnogo dekora v dizajne kostyuma i aksessuarov / G.V. Pershukevich, A.V. Matveeva // Molodoj uchenyj. – 2016. – № 20 (124). – S. 793-795. – URL: <https://moluch.ru/archive/124/34343/> (data obrashcheniya: 29.10.2022).

17. Sajt Aleny Ahmadulinoj. Brend AKHMADULLINA. – URL: <https://akhmadullina.ru/brand/?ysclid=laat8gni1a973266789> (data obrashcheniya: 05.10.2022).

18. Sajt brenda ALARUSSE. – URL: <https://www.alarusse.com/?ysclid=laatc3gdpp413064616> (data obrashcheniya: 01.10.2022).

19. Skorobogatova O.YU. Konstruirovaniye i hudozhestvennoye modelirovaniye odezhdy: Uchebnoye posobie po discipline «dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu 54.03.02 Dekorativno-prikladnoye iskusstvo i narodnyye promysly, profil' – hudozhestvennaya vyshivka, hudozhestvennaya rospis' tkani / O.YU. Skorobogatova; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv // Pod nauchnoj redakciej doktora pedagogicheskikh nauk, professora I.E. Kashekovoj – Moskva: Institut traditsionnogo prikladnogo iskusstva – Moskovskij filial VSHNI, 2021. – 88 s. – ISBN 978-5-907542-09-9.

20. Torzhokskie zolotoshvei – URL: <https://zolotoshveya.com> (data obrashcheniya: 03.09.2022).

21. SHvecova O.V. Glad'evaya vyshivka v soedinenii tkanej. Uchebnoye posobie po discipline «Sovershenstvovanie masterstva» dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti: 54.02.02 Dekorativno-prikladnoye iskusstvo i narodnyye promysly, vid – hudozhestvennaya vyshivka / O.V. SHvecova // Pod nauchnoj redakciej doktora pedagogicheskikh nauk, professora I.E. Kashekovoj. – Moskva: Institut traditsionnogo prikladnogo iskusstva – Moskovskij filial VSHNI, 2021. – 42 s. – ISBN 978-5-907542-03-7.

22. YUrova T.V. Refleksivnyj analiz sovremennogo diskursa mody v stanovlenii social'noj kompetentnosti studentov. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/refleksivnyy-analiz-sovremennogo-diskursa-mody-v-stanovlenii-sotsialnoy-kompetentnosti-studentov/viewer> (cyberleninka.ru) (data obrashcheniya: 03.11.2022).

23. YAroslavskaya vyshival'naya fabrika. – URL: <https://vishivaem.ru/articles/embroidery-in-modern-fashion> (data obrashcheniya: 03.09.2022).

24. Blumer N. Fashion: from class differentiation to collective selection // The Sociological Quarterly, 1969. Vol. 10, N 3. P. 289. «Mezhdunarodnaya enciklopediya social'nyh nauk».

25. Grand Dictionnaire universel du XIX sifecler / Par Pierre Larousse. P., 1874. – T. XI. – P. 358.

26. LES' by Lesia Paramonova. – URL: <http://www.les-store.com/about-les> (data obrashcheniya: 05.10.2022).

27. Olya Victorieva. – URL: [https:// https://www.pinterest.fr/oliavictorieva](https://www.pinterest.fr/oliavictorieva) (data obrashcheniya: 05.09.2022).

Ефремов Е.В., аспирант кафедры теории и методики профессионального образования, преподаватель кафедры профессиональных дисциплин, Институт традиционного прикладного искусства – Московский 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 the 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

Опыт русской национальной ювелирной школы и современные аддитивные технологии в обучении будущих ювелиров
The experience of the Russian national jewelry school and modern additive technologies in the training of future jewelers

Аннотация. В статье рассмотрен опыт русской национальной ювелирной школы и роль ведущих специалистов XIX века, использовавших инновационные для своего времени технологии; проведен сравнительный анализ фирм, благодаря которым форсировалось развитие обучения ювелирному искусству. Акцент сделан на ориентацию предпринимателей на изучение международного опыта и использование технических нововведений на своих предприятиях. Рассмотрены основные техники изготовления ювелирных украшений: литье,ковка, чеканка, гравировка, выпилка. Получил оценку современный инновационный опыт использования аддитивных технологий в рамках 3D моделирования, которые ускоряют процесс изготовления украшения. В статье приводятся типичные ошибки, которые можно совершить, используя современные технологии, не имея базового опыта ручного изготовления изделий.

Ключевые слова: обучение, аддитивные технологии, опыт, ювелирная школа, моделирование, 3D-сканирование, 3D-печать, ювелирные изделия.

Abstract. The article considers the experience of the Russian national jewelry school and the role of the leading specialists of the 19th century, who used innovative technologies for their time; a comparative analysis of firms, thanks to which the development of jewelry art education was accelerated, was carried out. Emphasis is placed on the orientation of entrepreneurs to the study of international experience and the use of technical innovations in their enterprises. The main techniques for making jewelry are considered: casting, forging, chasing, engraving, sawing. The modern innovative experience of using additive technologies in the framework of 3D modeling, which speed up the process of making jewelry, was appreciated. The article presents typical mistakes that can be made using modern technologies without basic experience in hand-made products.

Keywords: training, additive technologies, experience, jewelry school, modeling, 3D-scanning, 3D-printing, jewelry.

Обучение будущих ювелиров в современных условиях – сложный многомерный процесс, основанный на традиционных знаниях, сложившемся многовековом опыте художественной обработки металлов и освоении новых технологий. Практиковавшиеся в течение веков техники: скань, штамповка, выпилка и сегодня остаются необходимыми составляющими профессионального мастерства ювелира. В то же время современное ювелирное производство – это использование техник 3D проектирования, и ручного изготовления. Обучение в системе профессионального образования должно соответствовать современным требованиям к художнику по металлу, создающему проекты будущего изделия на производстве.

Появление инновационных технологий, во многом облегчающих работу ювелира, не исключает при обучении студентов в высшем учебном заведении освоения традиционных способов изготовления изделий, недооценка которых может привести к снижению профессиональной квалификации. Знание основных укоренившихся технологий и приемов работы позволяет художнику-ювелиру, работая над 3D-проектом будущего изделия, избежать катастрофических просчетов. Среди наиболее вероятных ошибок: неверно выполненный каст, в котором не будет держаться камень; неверный расчет веса и размера ювелирного изделия из-за чего невозможно будет носить украшение и др. Получение опыта практической деятельности в совокупности с усвоенными знаниями и умениями [1, с. 67], позволяет выработать профессиональные навыки.

В истории ювелирного искусства Древней Руси и России, также, как и в других видах художественной деятельности (архитектура, иконопись), сложились региональные художественные традиции, в которых, несмотря на общие черты русского национального стиля, отчетливо проглядывал собственный уникальный подчёрк [8, с. 101]. Особенности, сформировавшиеся на территориях в результате выработки собственных приемов обучения изготовлению ювелирных изделий, складывались на протяжении столетий и передавались от мастера подмастерью [10, с. 34].

К XIX веку вместе с началом зарождения промышленного производства появились крупные ювелирные фирмы, которые при изготовлении изделий воплощали различные тенденции русской национальной ювелирной школы, самыми масштабными были московское и петербургское направления [4, с.136]. Московские предприятия работали в национальных традициях, среди них ювелирные дома Овчинникова, Сазикова, Хлебникова, Губкина, Оловянишникова и др. Характерные черты заключались в возрождении декоративных мотивов, относящихся к древнерусскому искусству. Петербургские ювелирные дома работали больше в западноевропейской стилистике, во многом это было обусловлено совместной работой с иностранными мастерами. Среди них представительство ювелирных домов Фаберже, Болина, Гана, братьев Грачевых. Сравнительный анализ некоторых фирм выявил общие и индивидуальные особенности, а также инновации в производстве (табл. 1).

Таблица 1.

<i>Фирма</i>	<i>Время существования</i>	<i>Регион</i>	<i>Ассортимент</i>	<i>Нововведения</i>	<i>Используемые е технические приемы</i>
«Сазиков»	Основана – 1793 г. В 1887 году магазины и фабрики перешли фирме «И.П. Хлебников»	Мастерская в Павлов-ском Посаде (Моск. обл.)	Церковная утварь, письменные принадлежности, скульптурные композиции, посуда, столовые приборы	В 1843 году П.Ф. Сазиков привез из Франции первую в России машину для гильош. В производстве использовались инновационные паровые машины дляковки металла. Формы для литья	Чеканка, гильош, литье, гравировка, чернь, эмаль, золочение
«И.П. Хлебников, сыновья и внуки»	Основана –1871 г. Упразднена –1917 г.	Москва	Письменные наборы, церковная утварь, туалетные вещи, посуда, детские вещи	Витражная эмаль. В производстве использовались инновационные паровые машины дляковки металла, и паровая машина для огранки бриллиантов	Эмаль, чеканка
«Фаберже»	Основана – 1842 г. Упразднена – 1917 г.	Санкт-Петербург	Предметы быта, посуда, скульптура, драгоценные пасхальные яйца, часы	Усовершенствованная технология гильош. Новое композиционное решение - соединение бриллиантов с поделочными камнями	Чеканка, литье, гильош, эмаль по скани, эмаль по чеканке
«Овчинников»	Основана –1853 г. Упразднена – 1917 г.	Москва	Предметы церковной утвари: кресты, лампы, оклады, паникадила, богослужебные сосуды. Предметы бытового назначения: столовое серебро, сервизы, сахарницы, наборы для вин, ковши. Скульптурные группы, письменные принадлежности: пресс-папье, чернильные наборы	Восстановил старинные технологии русской - перегородчатой эмали. Сочетание эмали с чернью	Чеканка, литье, эмаль по скани, эмаль по чеканке, чернение

Все представленные в таблице ювелирные фирмы успешно развивались вплоть до 1917 года. Мастера специализировались на технологиях ручного изготовления ювелирных изделий. Владельцы фирм, ориентированные на развитие своих производств, изучали международный опыт и по мере возможности использовали технические нововведения на предприятиях, а также расширяли ассортимент в соответствии с потребностями потребителей.

После революции 1917 года многие ювелирные производства модернизировали, например, фабрика Хлебникова стала перерабатывать металл для технических целей. Ювелирное производство «Фаберже» закрылось. Ювелирное дело перешло государству и образовались такие объединения как: МОСТОРОГ, СОЮЗЮВЕЛИРТОРОГ [7, с. 137]. Эти объединения занимались тем, что контролировали и регламентировали деятельность ювелирных мастерских и магазинов. Еще одна модернизация состояла в том, что отдельные ювелирные предприятия объединяли в заводы при этом, сокращался ручной труд и автоматизированным производством. Одна из крупных фирм – «Русские самоцветы» сохранилась с измененным названием «Государственный трест "Русские самоцветы"», с 30-х годов прошлого века начала быстро развиваться, имела филиалы во многих городах [5, с.21].

В ювелирных фирмах, существовавших до 1917 года, велось обучение будущих ювелиров. Как правило, обучение продолжалось от 5 до 8 лет, по дисциплинам: композиция, рисование, лепка, исполнительское мастерство. Исполнительское мастерство включало изучение таких техник как:

– **чеканка** – ювелирный прием холодной обработки металла, для изготовления рельефных рисунков, путем ударов молотком с рельефным бойком по металлу [6, с. 59];

– **литье ювелирных изделий** – одна из разновидностей литья по выплавляемым моделям. Данный процесс имеет специфические особенности и потому является особым направлением в литье художественных изделий. Точность отливок обеспечивается использованием эластичных пресс-форм, применением тонкодисперсных формовочных материалов на базе гипса и заливкой металлом принудительно – на вакуумных или центробежных установках. Технологический процесс литья ювелирных изделий состоит из следующих технологических переходов: изготовление моделей, сборка модельного комплекта, формовка, выплавление моделей, прокаливание, принудительная заливка форм, отделение отливок от литниковой системы, термическая обработка, отделка и сборка ювелирных отливок в готовое ювелирное изделие [9, с. 43];

– **выпиловка** – выпиливания ювелирным лобзиком и специальных пилок частей, деталей, рисунка, впоследствии чего остается сложная конструкция или ажурный орнамент;

– **гравировка на металле** – 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. [11, с. 20].

Все техники, связанные с ручным изготовлением изделий, направленные на воплощение замысла художника-ювелира требуют не только работы мысли и фантазии, но и знания ремесла. Создание уникальных ювелирных изделий предполагает наличие мастерства и творческого подхода, иначе невозможно создать уникальное изделие, не имеющее аналогов, отличающееся необычным дизайном и изготовленное по оригинальным эскизам [2, с. 55]. Именно стремление к созданию нового послужило причиной того, что на всем долгом пути развития ювелирного искусства разрабатывались новые технологии, вносились инновационные методы, использовались новейшие технические средства.

Самые последние инновации ювелирного производства в современном мире – это аддитивные технологии (additive Manufacturing), от аддитивность – прибавляемый.

Аддитивные технологии – это послойное наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 3D технологий [3, с. 46]. В ювелирном искусстве это 3D сканирование, 3D моделирование и 3D печать. Рассмотрим эти понятия более подробно.

3D сканирование – один из самых передовых способов перевода физического объекта в цифровую проекцию. В ювелирной промышленности помогает восстановить сложные украшения, сделать качественную реставрацию, добавить или убрать элементы в копию уже имеющего изделия. Этот способ передает все детали, характер поверхности, пропорции и объем. Для мастера-ювелира служит архивацией созданных моделей украшений, и помогает оперативно воссоздать утерянное или не подлежащее восстановлению произведение. 3-D сканер способствует решению сложной задачи по копированию уже имеющегося изделия, например, коллекционного кольца, которое потеряло свой первоначальный вид, но ценно для клиента как память. Сканирование изделия поможет на основе полученной цифровой копии доработать модель.

3D моделирование позволяет создать трехмерную фигуру в цифровом пространстве, которую затем можно воссоздать в физическом пространстве при помощи 3D принтера. Преимущество данного моделирования в возможности показать трёхмерную проекцию изделия заказчику и обсудить все интересующие детали, т.к. рендеринг дает возможность увидеть изделие до его изготовления. Несомненно, к плюсам данной технологии можно отнести: развитие творческого мышления за счет воплощения сложных идей в проекцию; просчитать вес изделия; рассчитать эргономичность данного украшения.

Следующий этап после проектирования – выращивание модели на 3D принтере. 3D печать или как ее еще называют «аддитивное производство» – это послойное нанесение материалов в соответствии с цифровой 3D-моделью. Существуют два способа получения мастер модели – посредством

выплавляемых восковых моделей и выжигаемых смоляных моделей. Оба способа помогает реализовать 3D-принтер. Уже существуют 3D-принтеры, у которых есть возможность печатать непосредственно металлом, такие установки чаще используются в больших промышленных производствах, возможно в ближайшем будущем их адаптируют под ювелирное производство, что, несомненно, упростит создание украшений.

Однако аддитивные технологии, простые на первый взгляд, имеют существенные минусы. Они делают процесс производства ювелирных украшений проще, но пока только в промышленном объеме, т.к. дорогостоящее оборудование не могут себе позволить частные мастерские. Существенный минус состоит и в обучении моделированию ювелирных изделий. Обучение будущих ювелиров должно содержать не только проектирование 3D-моделей, а иметь комплексный подход, в виду того, что без знания процесса ручного изготовления изделий легко совершить ошибки при 3D-моделировании.

В частности, велика вероятность того, что изделие будет слишком тяжелым, или же наоборот, толщина металла соразмерна фольге; возможна также неправильная посадка камней или подвесных элементов. Этих ошибок можно избежать при владении традиционными методами ручного изготовления изделий. Художник-ювелир при работе на 3D-принтере должен учитывать его технические характеристики и особенности, построения изделия. Речь о послойной разработке изделия: техническая точность, очередность работы, расположение деталей (задний и передний планы).

Особые сложности создает непонимание того, как 3D-принтер будет двигаться по плоскости, сможет ли воссоздать элемент, который имеет сложную форму и пересекается с другими элементами, учтена ли необходимость припусков, и посадка металла на эту форму.

Обучение аддитивным технология производится на базе 3D-программы «Rhinceros». Удобство этой программы заключается в возможности создать трехмерную проекцию изделия с высокой степенью сложности. Обучение строится на увеличении уровня сложности, чтобы к концу освоения образовательных модулей студент мог самостоятельно спроектировать уникальное ювелирное изделие.

Образовательные модули.

Модуль 1: Знакомство с основными понятиями компьютерной графики.

Раздел 1. – организация работы в программе «Rhinceros» – Программа 3D моделирования «Rhino», её устройство и организация работы в ней. Для работы в программе необходимо создать папку «Проекты Rhino». Внутри этой папки создать еще две:

1 папка – «Рабочие файлы». Здесь будут храниться рабочие файлы, необходимые для выполнения заданий.

2 папка – «Мои изделия». Хранит файлы, созданные в Rhino, но уже самостоятельно.

Раздел 2. – ознакомление и начало работы с интерфейсом «Rhinceros»

– Интерфейс «Rhino»:

1. Панель меню. Объединяет и организует меню инструментов по категориям. При помощи этих меню и подменю можно получить доступ к любой команде и инструменту «Rhino» (выбор нужного инструмента осуществляется при нажатии на определенную кнопку).

2. Ввод команд. Строка истории команд (командная строка). Сверху над командной строкой расположено окно, где записывается вся история введенных команд в процессе работы с файлом. В этой истории «Rhino» хранит каждый выбранный инструмент, каждую нарисованную кривую или каждый сохраненный объект, даже если этот объект был удален.

3. Стандартная панель инструментов содержит иконки, представляющие различные типы инструментов.

4. Строка состояния содержит информацию о координатах положения курсора и показывает слой, в котором сейчас находится пользователь.

5. Панель привязок «Osnap» позволяет использовать «объектную привязку» – набор прецизионных маркеров, которые дают зафиксировать курсор на конкретных точках.

6. Графическая область – это плоскость для конструирования, где будут смоделированы объекты.

7. Сохранение файлов.

Модуль 2: Создание различных видов обручальных колец в программе «Rhinoceros».

Раздел 1. Кольца с канавками – модель кольца выполняется простым способом. Можно нарисовать как мужскую, так и женскую модель. Кольца всегда моделируются с использованием профиля. В данном задании используем один вид профиля.

Раздел 2. Двойное обручальное кольцо – модель кольца выполняется другим способом, т.к. в самой модели будут применяться, комбинированные материалы при изготовлении. В этом задании необходимо будет выбрать для рисунка и имитировать любой в материал.

Раздел 3. Кольца с корнеровой закрепкой (круглых камней) – в этой модели необходимо понять, как импортировать камень в файл вставить его в кольцо и изучить технику закрепки камней по прямой линии.

Раздел 4. Кольцо печатка с квадратными камнями – способ моделирования для колец этого типа отличается от остальных. Именно поэтому задание имеет значение в процессе обучения. Рассмотрим вид закрепки квадратных камней.

Итогом выполнение модулей является создание трехмерной проекции уникального ювелирного изделия. Необходимо производить обучение в комплексе дисциплин, таких как: технический рисунок, основы композиции, моделирование ювелирных изделий, геммология, исполнительское мастерство.

Следует отметить, что даже при самых новых технологиях

многовековой опыт ручного изготовления ювелирных изделий не должен стать пережитком прошлого, напротив, аддитивные технологии и ручное изготовление должны быть, как единое целое. Современному художнику-ювелиру важно знать историю ремесла и попробовать все способы изготовления ювелирных изделий. В этом случае для обучающегося раскрывается волшебство: из куска металла и крупниц самоцветов получается произведение искусства завораживающей красоты. Это и привлекает юных мастеров, а аддитивные технологии помогут в ускорении процесса изготовления.

Литература

1. Батышев А.С. Практическая педагогика для начинающего преподавателя. – Москва: Ассоциация «Профессиональное образование», 2003. – 200 с.
2. Безденежных А.Г. Особенности преподавания программ 3d-моделирования при подготовке бакалавров по направлению 261400 и 072600 / А.Г. Безденежных / Дизайн. Теория и практика. – 2010. – № 3. – С. 38-42.
3. Бреполь Э. Теория и практика ювелирного дела. – Москва: Книга по требованию, 2013. – 384 с.
4. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление. – Москва: Искусство, 1977. – 460 с.
5. Вилинбахов Г.В., Козловская М.В. Галерея драгоценностей. – Санкт-Петербург: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2006. – 60 с.
6. Дронов Д.С. Ювелирная культура: основные понятия и особенности современного развития // Обсерватория культуры: журнал-обзор. – 2012. – № 1. – С. 102-105.
7. Лопато М.Н. Формирование и развитие школы ювелирного искусства Петербурга XVIII-XIX веков: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения: 17.00.04 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура / Лопато Марина Николаевна. – Санкт-Петербург, 2006. – 47с.
8. Максимович В.Ф. Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование: Исторический аспект, современное состояние и пути развития. – Москва: Флинта, 2000. – 200 с.
9. Марченков В.И. Ювелирное дело: учебное пособие. – Изд. 3-е, переработанное и дополненное. – Москва: Высшая школа, 1992. – 256 с.
10. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры: теория и практика – Москва: Изобразительное искусство, 1983. – 343с.: ил.
11. Новиков В.П. Ручное изготовление ювелирных украшений / В.П. Новиков, В.С. Павлов. – Санкт-Петербург: Политехника, 1991. – 200 с.

References

1. Batyshev A.S. Prakticheskaya pedagogika dlya nachinayushchego prepodavatelya. – Moskva: Associaciya «Professional'noe obrazovanie», 2003. – 200 s.
2. Bezdenezhnyh A.G. Osobennosti prepodavaniya programm 3d-modelirovaniya pri podgotovke bakalavrov po napravleniyu 261400 i 072600 / A.G. Bezdenezhnyh / Dizajn. Teoriya i praktika. – 2010. – № 3. – S. 38-42.
3. Brepol' E. Teoriya i praktika yuvelirnogo dela. – Moskva: Kniga po trebovaniyu, 2013. – 384 s.
4. Vasilenko V.M. Russkoe prikladnoe iskusstvo. Istoki i stanovlenie. – Moskva: Iskusstvo, 1977. – 460 s.
5. Vilinbahov G.V., Kozlovskaya M.V. Galereya dragocennostej. – Sankt-Peterburg: Izd-vo Gos. Ermitazha, 2006. – 60 s.
6. Dronov D.S. YUvelirnaya kul'tura: osnovnye ponyatiya i osobennosti sovremennogo razvitiya // Observatoriya kul'tury: zhurnal-obozenie. – 2012. – № 1. – S. 102-105.
7. Lopato M.N. Formirovanie i razvitie shkoly yuvelirnogo iskusstva Peterburga XVIII-XIX vekov: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora iskusstvovedeniya: 17.00.04 Izobrazitel'noe i dekorativno-prikladnoe iskusstvo i arhitektura / Lopato Marina Nikolaevna. – Sankt-Peterburg, 2006. – 47s.
8. Maksimovich V.F. Tradicionnoe dekorativno-prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: Istoricheskij aspekt, sovremennoe sostoyanie i puti razvitiya. – Moskva: Flinta, 2000. – 200 s.
9. Marchenkov V.I. YUvelirnoe delo: uchebnoe posobie. – Izd. 3-e, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva: Vysshaya shkola, 1992. – 256 s.
10. Nekrasova M.A. Narodnoe iskusstvo kak chast' kul'tury: teoriya i praktika – Moskva: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1983. – 343s.: il.
11. Novikov V.P. Ruchnoe izgotovlenie yuvelirnyh ukrashenij / V.P. Novikov, V.S. Pavlov. – Sankt-Peterburg: Politekhnik, 1991. – 200 s.

Баранова Д.Н., зав. кафедрой профессиональных дисциплин, Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал Высшей школы народных искусств (академии), член Творческого союза художников России, 141310, Сергиев Посад, Северный проезд, д. 5, e-mail: dasha.baranova.69@mail.ru

Baranova D.N., head of the department of professional disciplines of Sergiev Posad institute of toy – the branch of the Higher school of folk arts (academy), member of the Creative union of artists of Russia, 141310, Sergiev Posad, Severnyi proyezd, 5, e-mail: dasha.baranova.69@mail.ru

**Особенности проектирования авторской куклы студентами
Сергиево-Посадского института игрушки
Features of designing an author's doll by students of the Sergiev Posad
institute of toy**

Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы материалы, касающиеся художественных и конструктивных особенностей создания авторской куклы. Раскрываются основные этапы проектирования игрушки. Подробно излагается сам процесс выполнения авторской куклы с момента постановки задачи до выполнения готового макета и художественно-графического проекта. Представлено описание оформления и декорирования костюма для куклы. Статью дополняют иллюстрации работ студентов Сергиево-Посадского института игрушки. Рассмотрена актуальность проектирования авторской игрушки при подготовке будущих дизайнеров.

Ключевые слова: авторская кукла, игрушка, образ, дизайн-проект, проектирование, эскиз, макет, материалы, декорирование.

Abstract. The article considers and analyzes materials on the features of the author's doll. The main stages of toy design are revealed. The process of making an author's doll is described in detail from the moment the task is set to the completion of the finished layout and artistic and graphic project. A description of the design and decoration of the costume for the doll is presented. The article is complemented by illustrations of works by students of the Sergiev Posad Institute of toys. The relevance of designing an author's toy in the preparation of future designers is considered.

Keywords: author's doll, toy, image, design project, projecting, sketch, layout, materials, decoration.

Направление «авторская художественная кукла», по сравнению с многовековой историей куклы, достаточно молодое. Его появление можно отнести к рубежу XIX – XX вв., которое становится популярным к 1980-м гг. в Западной Европе и США, а в России получает распространение в 1990-е гг.

Большинство авторов рассматривает авторскую куклу как произведение изобразительного искусства или как синтез нескольких видов искусств: скульптуры, игрушки, искусства костюма и живописи, а также инсталляции [5, с. 122]. «По своей сути авторская кукла – не только персонаж, манекен в

эстетичном и грамотно сшитом костюме, но прежде всего гармоничное произведение, где материал и технико-технологические приемы его создания – это форма, а художественный образ – содержание и цель проведенной работы» [4, с.146]. «Авторская кукла – это кукла, сделанная самим художником, автором куклы от начала до конца. Это и образ, придуманный художником, и само авторское изготовление не только куклы, но и костюма, прически, обуви и много другого» [1, с. 8].

В настоящее время существует много видов авторской куклы, которые различаются по жанрам, исполнению и назначению. Они выполняются в различных техниках, из разных материалов: фарфор, текстиль, полимерные глины, дерево, папье-маше. По типу композиционного решения они могут подразделяться на одиночные, многофигурные и сюжетные композиции. В кукле автор может воплотить и различные образы: идеализация, характерность, реалистичность, что позволит создать оригинальные и неповторимые произведения. Назначение таких кукол также может варьироваться, чаще всего они имеют декоративное назначение. Такие куклы не предназначены для детской игры, их не используют в представлениях. Они изготавливаются для созерцания, любования, поддержания атмосферы и могут быть интересны как взрослой аудитории, так детям. Авторские игрушки отличаются уникальностью, зачастую создаются в единственном экземпляре, отражая мастерство художника, передавая авторский замысел.

Тема авторской игрушки или куклы – один из наиболее интересных аспектов, который находит живой отклик у студентов Сергиево-Посадского института игрушки. Работа в направлении художественного проектирования и изготовления авторской куклы, позволяет применить полученные умения и навыки по скульптуре, по пластической анатомии, конструированию и моделированию костюма. Многообразие видов авторской куклы дает студентам огромный потенциал для самовыражения.

Проектирование – основа профессиональной подготовки дизайнера. Оно позволяет последовательно овладевать основными профессиональными методами – от стайлинга формы, «эстетической модернизации вещей» – до художественного конструирования...» [8, с. 399]. Создавая дизайн-проект игрушки, студенты должны научиться правильно вести работу над проектом, придерживаясь определенной последовательности действий:

- постановка задачи (выбор темы, определение требований к игрушке);
- предпроектные исследования (сбор информации и ее анализ, изучение аналогов и прототипов);
- выполнение эскизов (графические эскизы, цветографическое решение игрушки, выполнение чернового макета);
- выполнение проекта игрушки в материале.

В современных условиях студенты могут выбрать подходящий материал для выполнения макета, использовать как традиционные материалы (папье-маше, текстиль) или современные полимерные глины, различные пластики,

которые в большей степени помогут выразить идею проекта и решить образ [1].

Кроме основного материала в работе над проектом используется большое количество разнообразных подручных материалов. Каркас игрушки, как правило, выполняется из проволоки различной толщины и упругости, для создания объемов туловища используют вату или синтепон. Для росписи кукол применяют любые водорастворимые краски, а для оформления игрушек подбираются ткани и материалы разных фактур их декорирования.

Студенты могут изобразить любого персонажа, рождение которого иногда может начаться с одной детали или идеи. Для создания ассоциативных образных решений можно обратиться к кинофильмам, литературе, изобразительному искусству. Часто на идею создания нового образа вдохновляют исторические персонажи, герои сказок, мифов или популярного жанра «фэнтези». «Образ может быть создан за счет пропорций и пластики фигуры, композиции костюма, использования соответствующих аксессуаров» [3, с. 20].

Работа над дизайн-проектом разделена на ряд этапов:

- постановка задачи (выбор темы, определение требований к игрушке)

На этом этапе преподаватель объясняет студентам тему задания. Студентам необходимо знать, для чего служит проектируемое изделие, какие требования к нему предъявляются. Также необходимо определиться с будущим объектом изображения, выбрать тематику авторской куклы.

- предпроектные исследования (сбор информации, ее анализ, изучение аналогов и прототипов)

Студенты работают над сбором информации об изделии, знакомятся с современной авторской куклой, изучают периодические издания, каталоги с выставок авторской игрушки, интернет-ресурсы (сайты-форумы авторов кукол, тематические блоги, видеоматериалы с выставок кукол). Собранный материал может быть представлен в виде зарисовок, фотографий.

Далее студенты должны внимательно изучить аналоги и прототипы, технологию материала, с которым предстоит работать. Образ воображаемого существа или реального персонажа автор стилизует и перерабатывает. Такой подход требуется для качественной передачи настроения игрушки, считывания образа за счёт акцентирования самых характерных черт объекта. Игрушка не должна демонстрировать анатомические и структурные особенности объекта. За счёт образной переработки и при соблюдении условности образа, игрушка приобретает выразительность, главное, чтобы все составляющие проекта были стилистически едины.

- выполнение эскизов (графические эскизы, цветографическое решение игрушки, выполнение чернового макета)

На этом этапе работы над проектом создаются эскизы будущей игрушки. Первые эскизы передают образ и эмоции, последующие направлены на поиск более удачного композиционного решения игрушки и индивидуальных

пропорций (рис. 1), разрабатывает цветографическое решение игрушки, необходимое для выразительного образа (рис. 2).

Рис. 1. Графический эскиз авторской куклы

Рис. 2. Цветовой эскиз авторской куклы

Рис. 3. Черновой макет куклы, выполненный из пластилина

Иногда процесс выполнения игрушки вызывает изменения в образе, обусловленные свойствами материала или технологией работы с ними, недостаточной узнаваемостью и выразительностью образа.

Для лучшего понимания образа желательно решать эскизы не только в графике, но и в объемном макете, который обладает большей информативностью и наглядностью, чем эскиз (рис. 3). На таких рабочих макетах, выполненных чаще всего в скульптурном пластилине, студенты могут исправить ошибки в анатомии, в пропорциях, в позе персонажа, допущенные в графических эскизах.

- выполнение проекта игрушки в материале

После разработки эскизов, создания черновых макетов и выбора цветового решения проекта студенты начинают работу над чистовым макетом игрушки. Определившись с размерами куклы, продумывают конструкцию каркаса. Для этого эскиз переводится в масштаб 1:1, размечаются пропорции будущей куклы, и изготавливается проволочный каркас.

Каркас куклы должен быть прочно закреплен на подставке. Фигура должна стоять неподвижно, не шатаясь. Элементы самого крепления необходимо скрыть. Основной каркас изготавливается из толстой алюминиевой проволоки, он должен быть жёстким и прочным, чтобы кукла не меняла свою позу под весом костюма и собственным весом.

Для каркаса рук используется более тонкая проволока. В ходе работы студенты постоянно сверяются с эскизом, проверяя размеры, пропорции и соотношение частей (рис. 4-6).

После изготовления тела куклы можно приступать к созданию костюма. Костюм персонажа может выполняться разными способами, но он всегда должен «соответствовать образу, подчеркивать и дополнять его» [1, с. 12]. Он может быть выполнен скульптурным способом, с использованием соединения отдельных деталей костюма при помощи клея. Но чаще всего костюм студенты шьют, разрабатывая авторские лекала, особенно, если наряд куклы предполагает полное соответствие реальному костюму или одежде (рис. 7-8).

Рис. 4. Работа над пластикой головы куклы

Рис. 5. Изготовление кистей рук куклы

Рис. 6. Выполнение чистового макета

Рис. 7. Выполнение веера для куклы

Рис. 8. Примерка, выполненного костюма

При выборе материалов для костюма авторской куклы учитывается ее масштаб. Фактура и размеры узора тканей должны соответствовать размеру куклы. В зависимости от общего композиционного замысла, для костюма можно использовать ткани разнообразных фактур и «винтажные» материалы: натуральные ткани, антикварное кружево, старинную фурнитуру. Для получения необычного оттенка ткани можно подкрасить ее или расписать готовый костюм для большей выразительности. Можно создать коллаж тканей, материалами для декорирования служит бисер, тесьма, нитки, кружево, пайетки. Проработанность мелких деталей, наличие декоративных элементов и динамичность фигуры помогают создать яркий и интересный образ. Детали куклы и ее костюма не конкурируют с «окружением» (подставкой, другими куклами), но сливаются в органичном единстве.

Рис. 9. Художественно-графический проект

Затем отрисовывают изображение в натуральную величину на черновике, и с помощью кальки переводят его в чистовой вариант. Методом проектной графики разными материалами выполняется окончательный вариант графической части проекта (рис. 9).

Художник, работающий с авторской игрушкой, должен сочетать в себе несколько профессий или специальностей: это и дизайнер, и модельер, и портной, и парикмахер, и сапожник. «Только синтезом различных искусств можно создать коллекционную куклу» [9, с. 85]. Образы игрушек, декоративно переработанные автором согласно принципам условности, приобретают глубокую выразительность, что делает работу интересной.

Изготовление авторских кукол занимает особое место среди других видов декоративно-прикладного искусства. Работа студентов Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии) позволяя развить, закрепить, повысить и освоить новые творческие

Подставка «может иметь простую или сложную форму, выполняться из дерева, пластика, стекла или других материалов. Ее можно тонировать, расписывать, обтягивать тканью, кожей, обклеивать бумагой, располагать на ней элементы, дополняющие задуманный образ» [3, с. 26]. При правильном подходе подставка способна усилить динамику и подчеркнуть образ куклы.

Одним из важных этапов работы над дизайн-проектом является художественно-графический проект игрушки. Первоначально студенты рисуют несколько вариантов эскизов компоновки графической части проекта, намечая приблизительное расположение основных элементов композиции. Затем отрисовывают изображение в натуральную величину на

и технологические навыки проектирования, художественной обработки материалов (рис. 10-13).

Рис. 10. Я. Харитонова.
Авторская кукла.
Руководитель С.Г. Гусева

Рис. 11. Я. Харитонова.
Авторская кукла, фрагмент.
Руководитель С.Г. Гусева

Рис. 12. А. Крикота.
Авторская кукла
«Хозяйка Медной горы».
Руководитель Н.Н. Костина

Рис. 13. В. Рязанова,
Авторские игрушки
«Сирин», «Алконост», «Гамаюн».
Руководитель С.Г. Гусева
».

Литература

1. Баранова Д.Н. Художественное проектирование авторской куклы: Учебное пособие для студентов по направлению 54.03.01 Дизайн (художественное проектирование игрушки) / Д.Н. Баранова. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2019. – 39 с.
2. Греков А.У. Авторская игрушка в культуре России XX века / А.У. Греков. – Москва: Арт-фактор, 2015. – 248 с.
3. Коваленко Ю.Г. Изготовление художественной куклы: учебное пособие. / Ю.Г. Коваленко. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2008. – 45 с: ил.
4. Лейдекер М.А. Сущностная характеристика авторской куклы и вопросы художественности в контексте современной эстетики // Вестник Челябинского государственного университета. – 2015. – № 15 (370). Филология. Искусствоведение. Вып. 96. – С. 142-148. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnostnaya-harakteristika-avtorskoj-kukly-i-voprosy-hudozhestvennosti-v-kontekste-sovremennoj-estetiki> (дата обращения: 10.10.2022).
5. Лейдекер М.А. Современная авторская кукла: вопросы терминологии // Известия высших учебных заведений. Серия «Гуманитарные науки» 6 (2). – 2015. – № 2. Том 6. – С. 120-123 – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/297910> (дата обращения: 17.11.2022).
6. Лопаткина Е.В. Авторская кукла конца XX – начала XXI века в России: история, типология, изобразительная специфика: диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения: специальность 17.00.09 Теория и история искусства (искусствоведение) / Екатерина Владимировна Лопаткина. – Санкт-Петербург, 2013. – 164 с.
7. Маевская Е.С., Валькевич С.И. Художественный образ в дизайне авторской куклы // Материалы IX Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». – URL: <https://scienceforum.ru/2017/article/2017036019> (дата обращения: 06.11.2022).
8. Проектирование и моделирование промышленных изделий: Учебник для вузов / С.А. Васин, А.Ю. Талашук, В.Г. Бандорин, Ю.А. Грабовенко, Л.А. Морозов, В.А. Редько; Под ред. С.А. Васина, А.Ю. Талашука. – Москва: Машиностроение-1, 2004. – 692 с., ил.
9. Соловьева Л.Н. Игрушка: альбом. – Москва: Интербук-бизнес, 2002. – 119 с., ил.

References

1. Baranova D.N. Hudozhestvennoe proektirovanie avtorskoj kukly: Uchebnoe posobie dlya studentov po napravleniyu 54.03.01 Dizajn (hudozhestvennoe proektirovanie igrushki) / D.N. Baranova. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2019. – 39 s.
2. Grekov A.U. Avtorskaya igrushka v kul'ture Rossii XX veka / A.U. Grekov. – Moskva: Art-faktor, 2015. – 248 s.

3. Kovalenko YU.G. Izgotovlenie hudozhestvennoj kukly: uchebnoe posobie. / YU.G. Kovalenko. – Novosibirsk: Izd. NGPU, 2008. – 45 s: il.

4. Lejdeker M.A. Sushchnostnaya harakteristika avtorskoj kukly i voprosy hudozhestvennosti v kontekste sovremennoj estetiki // Vestnik CHelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2015. – № 15 (370). Filologiya. Iskusstvovedenie. Vyp. 96. – S. 142-148. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnostnaya-harakteristika-avtorskoj-kukly-i-voprosy-hudozhestvennosti-v-kontekste-sovremennoj-estetiki> (data obrashcheniya: 10.10.2022).

5. Lejdeker M.A. Sovremennaya avtorskaya kukla: voprosy terminologii// Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Seriya «Gumanitarnye nauki» 6 (2). – 2015. – № 2. Tom 6. – S. 120-123 – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/297910> (data obrashcheniya: 17.11.2022).

6. Lopatkina E.V. Avtorskaya kukla konca XX – nachala XXI veka v Rossii: istoriya, tipologiya, izobrazitel'naya specifika: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata iskusstvovedeniya: special'nost' 17.00.09 Teoriya i istoriya iskusstva (iskusstvovedenie) / Ekaterina Vladimirovna Lopatkina. – Sankt-Peterburg, 2013. – 164 s.

7. Maevskaya E.S., Val'kevich S.I. Hudozhestvennyj obraz v dizajne avtorskoj kukly // Materialy IX Mezhdunarodnoj studencheskoj nauchnoj konferencii «Studencheskij nauchnyj forum». – URL: <https://scienceforum.ru/2017/article/2017036019> (data obrashcheniya: 06.11.2022).

8. Proektirovanie i modelirovanie promyshlennyh izdelij: Uchebnik dlya vuzov / S.A. Vasin, A.YU. Talashchuk, V.G. Bandorin, YU.A. Grabovenko, L.A. Morozov, V.A. Red'ko; Pod red. S.A. Vasina, A.YU. Talashchuka. – Moskva: Mashinostroenie-1, 2004. – 692 s., il.

9. Solov'eva L.N. Igrushka: al'bom. – Moskva: Interbuk-biznes, 2002. – 119 s., il.

Шульгина А.А., преподаватель высшей категории, Сибирский институт традиционного прикладного искусства – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 644045, Омск, улица М. Никифорова, д. 5, e-mail: shulginaalla@mail.ru

Shulgina A.A., teacher of the highest category of the Siberian institute of traditional applied art – the branch of the Higher school of folk arts (academy), 644045, Omsk, M. Nikiforova Street, 5, e-mail: shulginaalla@mail.ru

**Специфика содержания дисциплины «Декоративная живопись» в процессе подготовки будущих художников урало-сибирской росписи
The specifics of the content of the discipline «Decorative painting» in the process of training future artists of Ural-Siberian painting**

Аннотация. В статье рассмотрена специфика содержания дисциплины «Декоративная живопись» в процессе обучения будущих художников урало-сибирской росписи. Проанализированы этапы выполнения изображения натюрморта с применением элементов росписи. Обозначены принципы выбора материала, использования наглядности, определения содержания постановки для декоративной живописи. Описаны задачи обучения будущих художников урало-сибирской росписи.

Ключевые слова: урало-сибирская роспись, традиции, живопись, композиция, цветное пятно, стилизация, эскиз, натюрморт.

Abstract. The article considers the specifics of the content of the discipline «Decorative painting» in the process of training future artists of Ural-Siberian painting. The stages of performing the image of a still life with the use of painting elements are analyzed. The principles of the choice of material, the use of visibility, the definition of the content of the staging for decorative painting are outlined. The tasks of training future artists of Ural-Siberian painting are described.

Keywords: Ural-siberian painting, traditions, painting, composition, color spot, stylization, sketch, still life.

В Западной Сибири и на Урале одним из видов традиционного прикладного искусства является урало-сибирская роспись, выполняемая по подготовленной поверхности изделий из древесины масляными красками. Роспись применяли для украшения стен, потолков и домашней утвари, поэтому урало-сибирскую роспись называют домово́й (рис. 1) [1, с. 78].

Приоритетным направлением деятельности Сибирского института традиционного прикладного искусства – филиала Высшей школы народных искусств (академии) – является сохранение, возрождение и развитие традиций урало-сибирской росписи по дереву.

Традиционные художественные промыслы с течением времени развиваются. Одним из аспектов развития урало-сибирской росписи является расширение ее колористических вариаций. Палитра становится ярче и сложнее [9]. Цвет в традиционном прикладном искусстве, используемый в

совокупности с композицией орнамента, дает возможность создания уникальных изделий. Об этом свидетельствуют выпускные квалификационные работы студентов Сибирского института традиционного прикладного искусства, которые дают возможность проследить обогащение цветовой палитры традиционных мотивов урало-сибирской росписи (рис. 2).

Рис. 1. Урало-сибирская роспись. Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля

Рис. 2. Выпускная квалификационная работа студентки Сибирского института традиционного прикладного искусства Д.С. Московкиной. Руководитель С.В. Тарасова

Профессиональный художник ведет работу над росписью свободной кистью – не используя предварительный рисунок, что подразумевает безукоризненное владение законами композиции и цветовыми гармониями. При этом, инновационные цветовые сочетания должны быть грамотно подобраны, гармонично сочетаться с фоном.

Важную роль в формировании профессиональных компетенций будущих художников урало-сибирской росписи играет дисциплина «Декоративная живопись». Ее значению в системе подготовки специалистов традиционного прикладного искусства посвящены труды И.А. Безиной, Е.И. Васильевой, Н.Г. Кузнецова, П.Е. Серова [2; 3; 4; 8].

Основные задачи «Декоративной живописи»: развитие культуры зрительного восприятия предметов, явлений окружающей действительности и произведений живописи; формирование навыка изображения предметов во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, освещением с учетом их цветовых особенностей; развитие умения выявлять пластику формы, уравнивать цвето-тональные пятна в формате листа; овладение технологией и техникой декоративной живописи. Работа над стилизацией форм развивает художественно-образное мышление, воображение и фантазию.

«Декоративная живопись» имеет тесные междисциплинарные связи с цветоведением, композицией, историей искусств и творческим модулем. Дисциплина изучается на четвертом курсе, когда обучающиеся уже теоретически и практически подготовлены по художественным дисциплинам. Особенности преподавания декоративной живописи позволяют наиболее полно синтезировать профессиональные компетенции в области живописи с техническими приемами выполнения урало-сибирской росписи. Получаемые профессиональные знания в области декоративной живописи такие, как стилизация, живописные гармонии, разбор плановости и центра композиции цветом и цветовым тоном, применяются студентами в подготовке выпускной квалификационной работы.

Стоит отметить, что для специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» предусмотрена одна программа, но подготовка специалистов ведется по двум направлениям: художественная обработка кожи и меха и роспись по дереву. Поэтому при постановке заданий для студентов разных направлений подготовки используется дифференцированный подход. Он заключается в отборе материала, позволяющего имитировать традиционные технические приемы; использовании особой наглядности; определении содержания постановки для декоративной живописи; применении характерных мазков росписи. Материал декоративной живописи – акрил, у него есть некоторые сходства с маслом, но он не требует специальной подготовки поверхности, токсичных растворителей и быстро сохнет, в чем и есть весомое отличие от масляной краски. Свойство акриловых красок (пастозность, отсутствие выцветания и яркость) позволяют применять характерные техники урало-сибирской росписи.

Дидактические материалы для занятий декоративной живописью содержат репродукции произведений урало-сибирской росписи, иллюстрирующие различные цветовые и композиционные вариации, а также декоративные работы известных художников: И.Я. Билибина, А.А. Дейнеки, Б.М. Кустодиева, К.С. Малевича, К.С. Петрова-Водкина, Н.К. Рериха, К.Ф. Юона. Студенту предлагается подобрать к аудиторной постановке натюрморта подходящие по цвету, композиции и смыслу иллюстрации. Обсуждая с педагогом средства художественной выразительности и сопоставляя репродукции произведений художников с аудиторным натюрмортом, студент находит подходящую стилистику для собственной работы.

Задания для декоративной живописи делают акцент на организации цветового пятна, выявлении тоновых различий пятен и отработке приемов урало-сибирской росписи. Натюрморты обязательно включают растительные формы, бытовые предметы различной фактуры и материала, ткани и посуду с орнаментом, букеты живых цветов, сухоцветы, злаковые культуры, фрукты, плодовые грозди.

Рис.3. Форэскиз

Изучая предметы и драпировки постановки, студент на этапе эскиза планирует, где будут применены традиционные техники урало-сибирской росписи, чтобы соответствовать композиционному строю натюрморта.

Рассмотрим этапы выполнения декоративного натюрморта. Задачи к выполнению декоративного натюрморта: скомпоновать предметы и драпировки натюрморта таким образом, чтобы центр композиции был четко выражен; выполнить стилизацию растительных форм; использовать приемы урало-сибирской росписи (разбел, разживка).

Работа начинается с подготовительного форэскиза для распределения предметов на плоскости и определения масштаба изображения в формате листа (рис. 3).

Далее обучающиеся выполняют реалистичный живописный этюд, в котором разбирают цветовые и тоновые особенности натюрморта (рис. 4).

Как пишет П.Е. Серов: «Реалистическое изображение несет сюжетную нагрузку и определяет изобразительную сторону содержания, изображение строится в соответствии с законами линейной, воздушной и цветовой перспективы, которые передают иллюзию пространства, источники освещения и моделировку предметной среды» [8, с. 9]. Без реалистичного

Рис. 4. Реалистичный живописный этюд натюрморта

Рис. 5. Эскиз в цвете

силу тона и насыщенность цвета. Грамотное применение линии, ее толщины и количества, необходимо для создания завершенной композиции, как в декоративной живописи, так и в работе над произведениями в технике уралосибирской росписи.

анализа натуры сложно создать декоративное решение, поэтому в процессе живописной работы будущие художники анализируют все средства художественной выразительности, находят тоновые и цветовые различия, определяют плановость, выявляют объем предметов и расставляют акценты. Выполнив натурный этюд, учащиеся приступают к декоративной переработке натюрморта.

Следующим этапом становится поиск и анализ изображений уралосибирской росписи в соответствии с цветовой гаммой натюрморта. Выполняется подробный эскиз в карандаше, стилизация отдельных бытовых форм и драпировок. Осуществляется подбор цветовых сочетаний, поиск формы декоративного пятна. Это самый трудоемкий этап. Г.М. Логвиненко дает определение: «Стилизация как процесс работы представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений» [5, с. 107]. Так, в работе над эскизом студенты подвергают растительные формы изменению в стилистике уралосибирской росписи, пробуют формы каждого цветового пятна, обозначающего изменение объема, плановости, композиционной важности, продумывают применение технических приемов и элементов росписи (рис. 5, 6).

Цветовое пятно должно иметь конкретную форму и точно обозначать узнаваемый силуэт объекта, передавать

Рис. 6. Поиск применения элементов урало- сибирской росписи

Рис. 7. Декоративный натюрморт

После утверждения эскиза учащийся преступает к переносу работы на планшет размером 50x70. Чем точнее выполнен эскиз, тем проще ведется работа в формате листа (рис. 7).

Таким образом, при выполнении декоративного натюрморта будущий художник урало-сибирской росписи закрепляет на практике знания о компоновке изображения в формат листа, принципах стилизации, составлении гармоничной композиции, организации цветового пятна, отработывает традиционные приемы росписи. Единая направленность художественных дисциплин в сотрудничестве с междисциплинарными курсами профессионального модуля

обеспечивают эффективные условия для подготовки будущих художников урало-сибирской росписи, обеспечивает сохранение и развитие традиционных художественных промыслов в условиях современной культуры [6; 7].

Литература

1. Барадулин В.А. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала. – Свердловск, 1987. – 126 с.

2. Безина И.А. Особенности обучения живописи в среднем Профессиональном образовании в области лаковой миниатюрной живописи. // Декоративно-прикладное искусство и образование. – 2015. – № 4. – С. 1-12.

3. Васильева Е.И. Применение современных педагогических подходов в обучении студентов на учебных практиках. Из опыта организации образовательного процесса в ВШНИ. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 1. – С. 26-31. DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00005 – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v9_1.htm (дата обращения: 10.09.2022).

4. Кузнецов Н.Г. Особенности преподавания живописи в сетевом вузе традиционного прикладного искусства // Вопросы культурологии. – 2013 – № 8. – С. 46-51.

5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство". – Москва: ВЛАДОС, 2010. – 144 с.

6. Максимович В.Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3. – С. 7-14. DOI:10.24411/2619-1504-2019-00043 – URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v9_3.htm (дата обращения: 12.10.2022).

7. Некрасова М.А. Народное искусство, как часть культуры: теория и практика. – Москва: Изобразительное искусство, 1983. – 343 с.

8. Серов П.Е. Декоративная живопись: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств (академия), 2017. – 107 с.

9. Тарасова С.В. Хронологические особенности развития урало-сибирской росписи в Прииртышье. // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – №1. – С. 55-59. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-08.pdf (дата обращения: 01.09.2022) DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00008.

References

1. Baradulin V.A. Ural'skij buket. Narodnaya rospis' gornozavodskogo Urala. – Sverdlovsk, 1987. – 126 s.

2. Bezina I.A. Osobennosti obucheniya zhivopisi v srednem Professional'nom obrazovanii v oblasti lakovoj miniatyurnoj zhivopisi. // Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2015. – № 4. – S. 1-12.

3. Vasil'eva E.I. Primenenie sovremennyh pedagogicheskikh podhodov v obuchenii studentov na uchebnyh praktikah. Iz opyta organizacii obrazovatel'nogo processa v VSHNI. Tradicionnye hudozhestvennye promysly i obrazovanie: osnovnye problemy i puti ih resheniya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 1. – S. 26-31. DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00005 – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v9_1.htm (data obrashcheniya: 10.09.2022).

4. Kuznecov N.G. Osobennosti prepodavaniya zhivopisi v setevom vuze tradicionnogo prikladnogo iskusstva // Voprosy kul'turologii. – 2013 – № 8. – S. 46-51.
5. Logvinenko G.M. Dekorativnaya kompoziciya: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po special'nosti "Izobrazitel'noe iskusstvo". – Moskva: VLADOS, 2010. – S.107.
6. Maksimovich V.F. Tradicionnye hudozhestvennye promysly i obrazovanie: osnovnye problemy i puti ih resheniya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 3. – S. 7-14. DOI:10.24411/2619-1504-2019-00043 – URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v9_3.htm (data obrashcheniya: 12.10.2022).
7. Nekrasova M.A. Narodnoe iskusstvo, kak chast' kul'tury: teoriya i praktika. – Moskva: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1983. – 343 s.
8. Serov P.E. Dekorativnaya zhivopis': uchebnoe posobie. – Sankt-Peterburg: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), 2017. – 107 c.
9. Tarasova S.V. Hronologicheskie osobennosti razvitiya uralo-sibirskoj rospisi v Priirtysh'e. // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – №1. – S. 55-59. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-08.pdf (data obrashcheniya: 01.09.2022) DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00008.

Христолюбова Д.Ю., кандидат педагогических наук, преподаватель, Рязанский институт традиционного прикладного искусства – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 390046, г. Рязань, ул. Есенина д.112, e-mail: colorlace@mail.ru

Khristolyubova D.Yu., PhD in Pedagogy, lecturer at the Ryazan institute of traditional applied art – the branch of the Higher school of folk arts (academy), 390046, Ryazan, Yesenin str. 112, e-mail: colorlace@mail.ru

**Реализация основных дидактических принципов при разработке учебника по техническому рисунку михайловского кружевоплетения
Implementation of the main didactic principles in the development of a textbook on the technical drawing of Mikhailov lace-making**

Аннотация. В статье выявляется роль технического рисунка в создании художественных работ в численной технике михайловского кружевоплетения Рязанской области. Рассматриваются вопросы дидактического обоснования учебника по техническому рисунку, разработанного для бакалавров в области традиционного прикладного искусства, отмечается их единство. Раскрывается влияние дидактических принципов отбора содержания на изложение информационного материала, его регионально-историческую направленность, ориентацию на освоение теории при выполнении практических заданий, связь учебного материала с содержанием профессиональных дисциплин.

Ключевые слова: технический рисунок, дидактические принципы, учебник, художественное кружевоплетение, бакалавриат, михайловское кружево, численное кружево.

Abstract. The article reveals the role of technical drawing in the creation of artistic works in the numerical technique of Mikhailov lace-making in the Ryazan region. The issues of didactic substantiation of the textbook on technical drawing, developed for bachelors in the field of standard applied art, the implementation of their unity are considered. The influence of didactic classes of content selection on its presentation of information material, regional and historical orientation, orientation towards the development of science in the performance of practical tasks, the connection of educational material with the study of professional disciplines is revealed.

Keywords: technical drawing, didactic principles, textbook, artistic lace-making, bachelor course, Mikhailov bobbin lace, freehand lace.

Технический рисунок художественного кружевоплетения играет важную роль в проектировании высокохудожественных выставочных изделий. От точности его изображения зависит качество выполняемого в материале изделия.

Традиционно михайловское цветное кружево создавалось без использования технологической карты (сколка) с изображением узора – именно поэтому оно и получило свое народное название – численное. Кружево

выплеталось повторяющимися раппортами и предназначалось для украшения народного костюма либо в качестве отделки рушников и подзоров. Необходимый фрагмент кружева отрезали и пришивали к ткани.

С появлением штучных изделий с использованием михайловского кружева, тем более, при разработке художниками авторских кружевных изделий, возникла необходимость в создании его технических рисунков: при выполнении изделия в материале стало необходимым точно знать, в каком месте выполнить поворот кружевной ленты либо ввести дополнительные элементы в зависимости от задумки художника.

Исследователи и собиратели народного искусства: С.А. Давыдова и Е.Н. Половцева [5], С.П. Казначеева [6] отмечали, что михайловское кружево может быть утеряно, как только его перестанут плести. Владение навыками создания технического рисунка кружева дает возможность художнику воссоздать даже самые сложные и замысловатые образцы народного кружева и избежать забвения культурного достояния.

Отмечая роль технического рисунка в процессе модернизации профессионального образования в последней трети XIX – начале XX вв. С.А. Тихомиров утверждает, что технический рисунок «позволил улучшить проектирование вещей, совершенствовать их формообразование, а потому и делать продукцию народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства конкурентоспособной на российском и мировом рынке. Иными словами, владение техническим рисунком позволяло предотвратить упадок формы в народных художественных промыслах и декоративно-прикладном искусстве» [12, с. 41].

В учебном процессе дисциплина «Технический рисунок» является важным компонентом комплекса специальных дисциплин в профессиональной подготовке художников-бакалавров в области традиционного прикладного искусства. При ее освоении формируются необходимые компетенции для качественного выполнения изделий художественного кружевоплетения.

Учебный процесс по освоению технического рисунка художественного кружевоплетения должен быть соотнесен с его видом в зависимости от художественных и технологических особенностей кружевоплетения региона. Для Рязанской области характерны численная, сцепная, многопарная и многопарная сканая техники плетения. В рамках освоения дисциплины «Технический рисунок» данные техники обязательны для практического изучения и включены в учебную программу.

Как отмечает Е.А. Лапшина, технический рисунок является качественной характеристикой проектирования авторских выставочных высокохудожественных кружевных изделий, где «учитываются качество отрисовки основного узора, фоновой решетки, расстановка ходовой с учетом производительности плетения, материалов и назначения изделия» [8, с. 221].

Одним из наиболее специфичных разделов дисциплины «Технический рисунок» является численная техника плетения михайловского кружева ввиду

наличия многочисленных технологических приемов, связанных с особенностями орнаментальной композиции геометрического характера и необходимостью учета колорита изображаемого образца кружева.

Однако учебники или учебные пособия, раскрывающие специфику изучения технического рисунка данного вида художественного кружевоплетения, до настоящего момента отсутствовали. Поэтому учебник для подготовки бакалавров, разработанный в 2022 г. для изучения дисциплины «Технический рисунок» (художественное кружевоплетение) в Рязанском институте традиционного прикладного искусства – филиале ВШНИ (академии), посвящен разделу дисциплины «Михайловское численное кружево» [14].

Сравнительный анализ учебной литературы по техническому рисунку [7; 10], позволил сформировать общую концепцию учебников и учебных пособий, посвященных изучению данной дисциплины, использовать ее при создании учебника.

Разработка современного учебника по техническому рисунку михайловского художественного кружевоплетения осуществлялась на основе системного и регионально-исторического подходов. Их использование обусловлено особенностями педагогического проектирования с учетом исследований и разработок на основе регионально-исторических особенностей художественного кружевоплетения Рязанского региона.

Содержание учебника соответствует учебной программе подготовки бакалавров по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль «Художественное кружевоплетение». Учебник предполагает возможность конкретизации и дополнения специфичных элементов кружевоплетения, обусловленных логикой усвоения учебного материала. Теоретическими основаниями разработки учебника по техническому рисунку являлись дидактические принципы, которые отражают закономерности процесса обучения и формируют структуру, содержание, функции и другие его элементы как системы [4, с. 55].

В соответствии с требованиями дидактики профессионального образования к принципам разработки содержания учебника относим:

- взаимосвязь теории с практикой;
- научность;
- междисциплинарность;
- наглядность;
- последовательность;
- прочность освоения учебной информации;
- учет специфики историко-регионального развития художественного кружевоплетения.

Принцип взаимосвязи теории с практикой широко используется в дидактике профессионального образования [4, с. 34] и диктует необходимость разрабатывать содержание учебника таким образом, чтобы теоретическая информация раскрывалась и находила воплощение в практических примерах

и заданиях. Например, теоретическое содержание учебной дисциплины «Технический рисунок художественного кружевоплетения» нацелено на изучение и освоение студентами технического изображения кружев на плоскости в техниках плетения, традиционных для Рязанской области. В рамках изучения теоретических аспектов технического рисунка художественного кружевоплетения студентам предлагается изучить особенности и очередность построения технического рисунка и сколка.

Практическое содержание учебника представлено заданиями, направленными на изучение специфики изображения основных элементов кружевоплетения, видов переплетений, видов кружева в зависимости от его составных частей (прошва, край, аграмант), штучных кружевных изделий.

Учебник содержит упражнения на построение кружевных краев и вариантов штучных кружевных изделий с целью закрепления знаний и умений выполнять большой объем работы самостоятельно. В учебнике представлены чертежи образцов старинных мотивов численного кружева, где применяются более сложные технологические приемы кружевоплетения. Это дает возможность студентам использовать предложенную информацию на занятиях по дисциплинам «Проектирование» и «Исполнительское мастерство».

Таким образом, практические задания позволяют закрепить теоретические сведения: от особенностей нанесения вспомогательных линий до возможности самостоятельного построения конечного чистового варианта сколка кружевного образца.

Принцип научности. Данный принцип имеет широкую трактовку в дидактике профессионального образования в области традиционного прикладного искусства [3; 9]. При разработке учебника «Технический рисунок» принцип научности реализуется включением заданий, направленных на формирование умения применять научные методы, активизацию самостоятельной работы (анализ и синтез, наблюдение, эксперимент, моделирование).

Научность проявляется и в правилах выполнения технического рисунка, определении геометрических величин: длин отрезков, углов, расстояний между точками накола, нахождении радиуса окружностей при построении кружевных оплётков и т.д.

Изучение любой дисциплины, в т.ч. технического рисунка, невозможно без познания существенных признаков и свойств реальных предметов, их взаимосвязи и взаимоотношений. В учебнике рассматриваются изображения кружевных образцов с геометрическим орнаментом. К ним мы относим линии (прямую, ломаную, кривую, овальную) и их простейшие комбинации (углы, треугольники, окружности, многоугольники и т.д.). Изучение этого материала способствует составлению логических цепочек и осмыслению того, что все мотивы кружевоплетения состоят из геометрических фигур, а линии и точки являются неотъемлемыми элементами всякого изображения.

Принцип междисциплинарности применяется в отборе содержания обучения по дисциплинам профессиональной подготовки художников в области традиционных художественных промыслов с 2012 года [3; 11]. Он реализуется установлением связей между учебной дисциплиной «Технический рисунок» и содержанием дисциплин «Технология и материаловедение», «Общая композиция», «Проектирование», «Исполнительское мастерство по художественному кружевоплетению». Результатом изучения материала является приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для построения композиций, проектирования и изготовления изделий в традициях художественного кружевоплетения Рязанского региона.

Благодаря использованию в процессе обучения междисциплинарных связей появляется возможность формирования в сознании студента логических зависимостей: «технический рисунок – проектирование – проект изделия». Примером вышесказанного служат предлагаемые в учебнике практические задания, направленные на овладение навыками построения видов переплетений нитей. «Это не только способствует запоминанию у студентов последовательности и специфики выполнения изделия традиционного прикладного искусства, но и формированию у них художественного инновационного мышления важного для создания нового произведения искусства» [1, с. 5].

Использование междисциплинарной связи в содержании учебника по техническому рисунку позволяет осваивать процесс создания кружевных оплётков численного кружева, развивать умение комбинировать техники плетения. Кроме этого, экспериментальные исследования показали, что междисциплинарная связь расширяет представления обучающихся о технических способах построения кружевных орнаментальных мотивов численного кружева.

Еще одним примером использования междисциплинарных связей является то, что в практических заданиях учебника уделяется внимание к построению кружевных образцов наиболее характерных видов михайловского кружева разной ширины и сложности. Полученный опыт построения далее используется на занятиях по дисциплине «Проектирование» при разработке изделий, полностью состоящих из численного кружева (салфетки, кружевные оплётки, воротники, блузы). Например, проект кружевной салфетки «Пряжа солнечных дней» разработан студентом. Правильно вписать композицию изделия в заданную форму, скомбинировать варианты орнаментальных мотивов при создании проекта авторского изделия (рис. 3, 4) стало возможным благодаря освоенному ранее материалу заданий учебника по техническому рисунку. Результаты выполнения упражнения на построение технического рисунка представлены на рисунках 1 и 2.

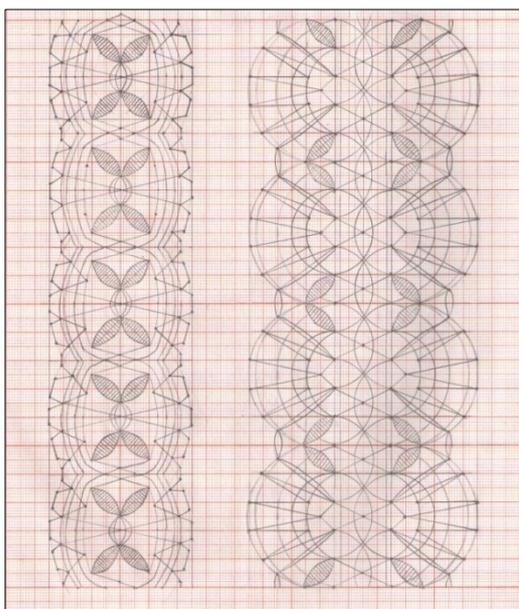

Рис. 1. Конечный результат выполнения технического рисунка аграмантов

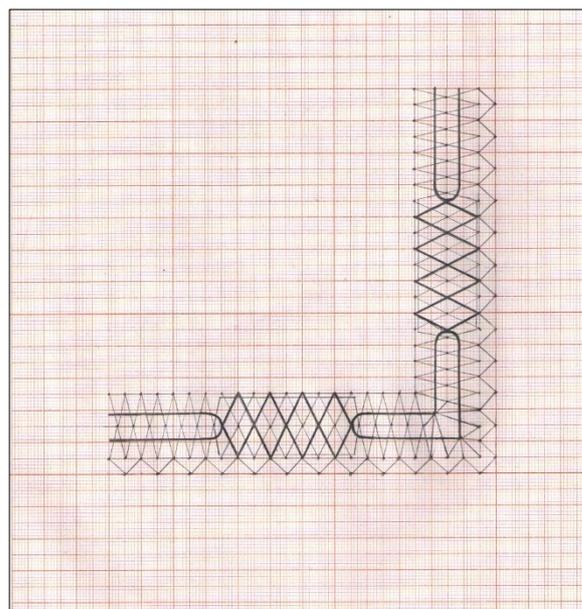

Рис. 2. Конечный результат выполнения технического рисунка кружева с поворотом кружевной ленты

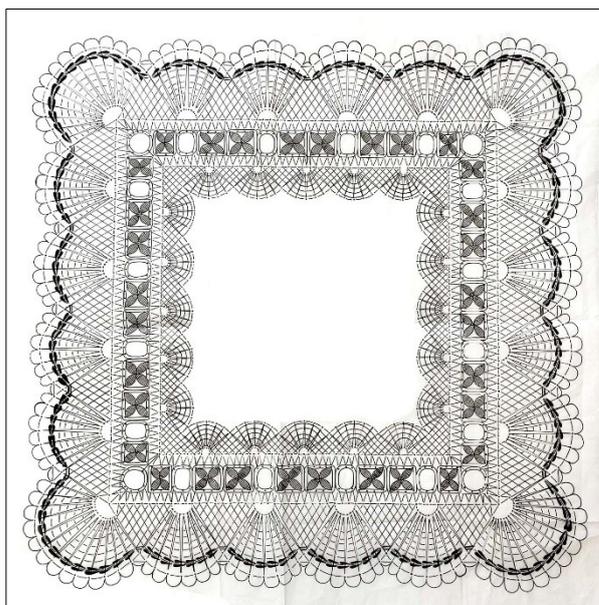

Рис. 3. Сколок кружевной салфетки «Пряжа солнечных дней»

Рис. 4. Проект кружевной салфетки «Пряжа солнечных дней»

Освоение способов замыкания мотивов кружева в изделии, их построения в круге, особенности соединения разных видов численного кружева на занятиях по техническому рисунку находят применение при проектировании кружевного воротника «Отголосок лета». На рисунках 5 и 6 представлено техническое изображение образцов кружевных краев и салфетки-подстаканника. Интересно, что полученные знания применяются при построении цветов в численной технике плетения и кружевного оплётки воротника (рис. 7, 8).

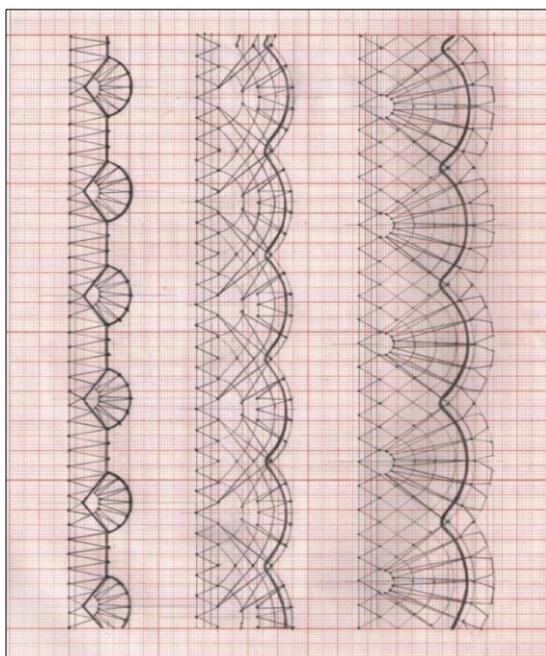

Рис. 5. Технический рисунок кружевных краев

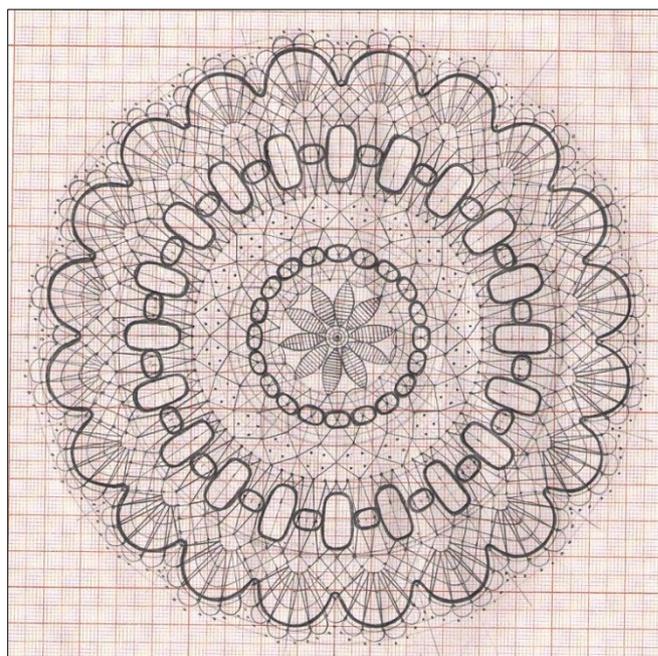

Рис. 6. Технический рисунок кружевной салфетки-подстаканника

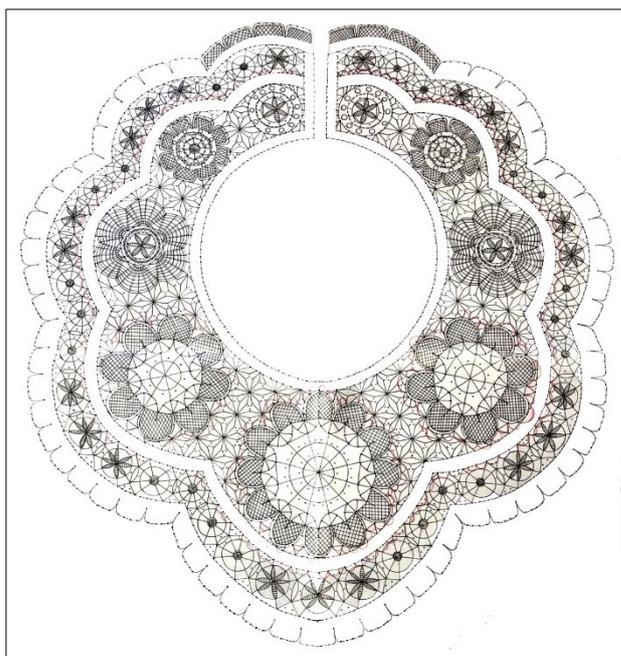

Рис. 7. Сколок кружевного воротника «Отголосок лета»

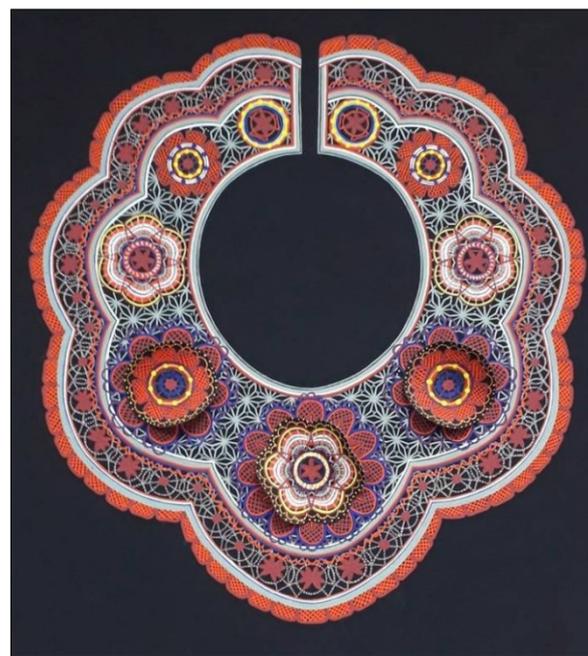

Рис. 8. Проект кружевного воротника «Отголосок лета»

Принцип наглядности является одним из основополагающих в разработке учебной литературы [2, с. 116]. Учебник «Технический рисунок» здесь не исключение, т.к. диктует необходимость наглядного изображения формы, размеров и взаимного расположения различных частей кружева в образцах художественного кружевоплетения. Это обеспечивает формирование представлений о типах и видах численного кружева и осознанное освоение воспринимаемой информации учебника. Наглядный

иллюстративный материал использован здесь как при изложении новой информации, так и при ее закреплении. Для соблюдения рассматриваемого принципа в работу включены рисунки характерных образцов михайловского численного кружева, которые встречаются в различных комбинациях в выполняемых изделиях.

Каждый этап выполнения технического рисунка, будь то образец мерного кружева или штучное кружевное изделие, сопровождается иллюстрациями, отражающими последовательность действий студента (от начертания вспомогательных линий до уточнения контура, толщины скани, или отвивных петелек) (рис. 9). При этом отсутствуют излишне детализированные иллюстрации этапов работы, чтобы избежать перегрузки учебника наглядными изображениями, способными отвлечь студентов от освоения основного теоретического материала.

Согласно известному в дидактике профессионального образования *принципу последовательности*, информация, представленная в учебнике, структурирована по разделам в строго логическом порядке. Первый раздел – вводный, здесь даны важнейшие понятия технического рисунка. Последующие разделы постепенно раскрывают данные об оборудовании и материалах, особенностях технического построения основных элементов кружевоплетения, образцов и кружевных изделий в численной технике плетения. Заключительная часть посвящена нюансам построения технического рисунка сколка. Принцип последовательности реализуется и в выстраивании структуры содержания дисциплины, в которой присутствуют логические связи изучения конкретной темы с ранее рассмотренными.

Задания учебника направлены на поэтапное освоение технического рисунка кружева. В результате формируется восприятие орнаментальных мотивов как части единого последовательного процесса. Ввиду этого, расположение материала в издании определяется с учетом особенностей построения основных элементов кружевоплетения.

Принцип прочности освоения учебной информации является общедидактическим и поэтому широко применяется в разработке дидактических материалов [2, с. 116]. Структура и содержание учебника

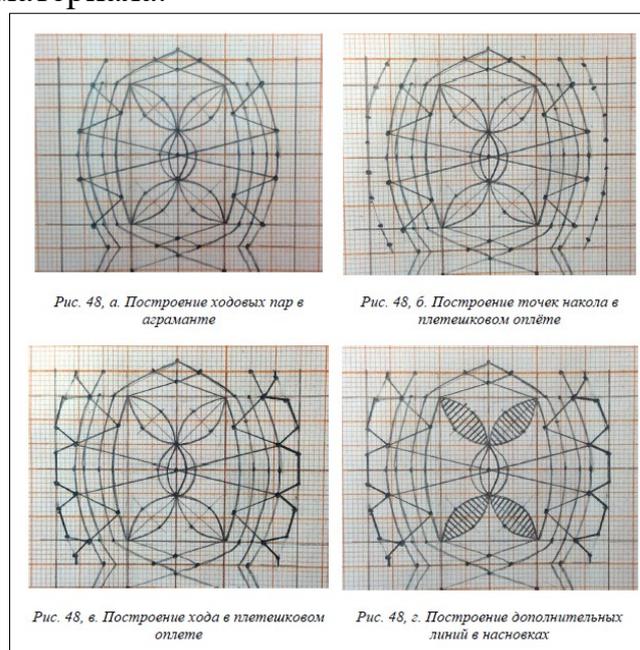

Рис. 9. Иллюстрации учебника, демонстрирующие ход построения аграманта

выстраивается таким образом, чтобы студент смог полученные знания и умения применять в будущей художественно-творческой деятельности. Даже прочно сформированные навыки без систематического применения теряются. В этой связи изучение основных элементов технического рисунка кружевоплетения основывается на чередовании изложения теоретической информации и практических заданий, нацеленных на повторение ранее изложенного материала. В практические задания входит выполнение таких элементов как плетешок, насновка, полотнянка и сетка. Освоение их продолжается в построении технического рисунка образцов и штучных кружевных изделий [14, с. 78; 83; 85; 91]. Это способствует прочности освоения получаемых знаний.

Эту же цель преследуют следующие педагогические факторы: выбранная преподавателем методика изложения теоретического материала в учебнике, уровни самостоятельности и инициативности обучающихся, их желание решать поставленные учебные задачи. В связи с этим задания рассматриваемой работы дают возможность обучающимся воспроизводить в памяти те разделы теории технического рисунка, которые требуются для освоения нового материала.

Чтобы исключить однообразность заданий, в учебник включены варианты выполнения кружевных образцов: так, например, прошва представлена тремя разновидностями – с колечками, с насновкой, с двумя насновками и решёткой (рис. 10).

Принцип учета специфики историко-регионального развития художественного кружевоплетения предполагает разработку учебника, направленного на освоение исторических и региональных особенностей кружевоплетения Рязанского региона [13, с. 12]. Данный принцип реализуется путем выявления связи исторических периодов развития михайловского художественного кружевоплетения с формированием современных художественных и технологических уникальных черт этого вида кружева.

Разделы издания содержат задания на построение образцов михайловского численного кружева, которое традиционно применялось для украшения народной одежды и убранства дома (рис. 11-14). Освоение особенностей михайловского кружева Рязанской области позволяет изучить

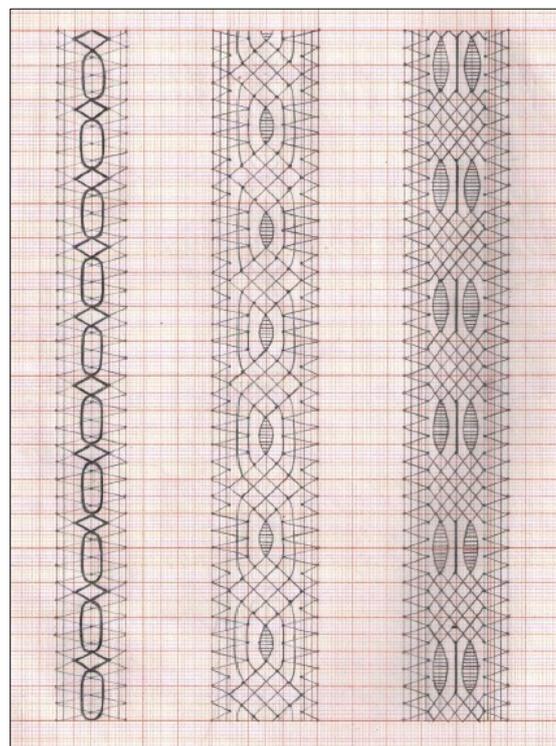

Рис. 10. Кружевные прошвы

не только художественно-технологическую сторону вопроса, но и повысить теоретический уровень образования в области данного промысла.

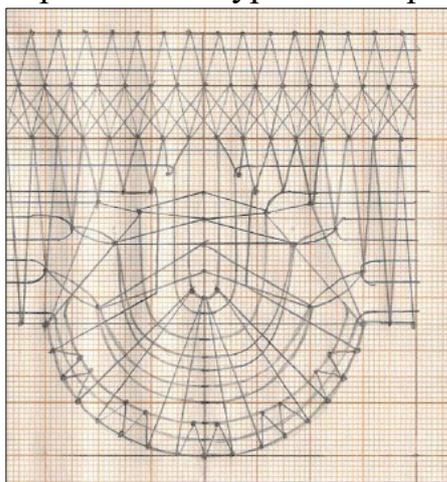

Рис. 11. Технический рисунок михайловского кружева «бубенцы»

Рис. 12. Образец михайловского кружева «бубенцы» в костюме

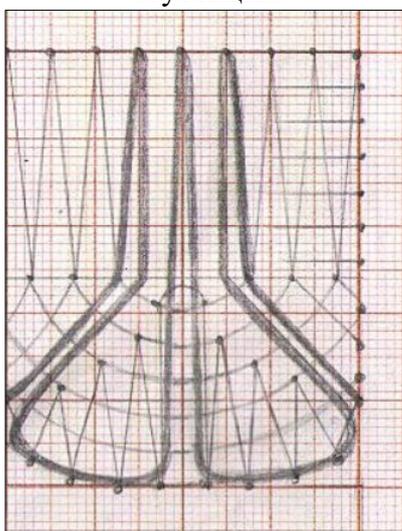

Рис. 13. Технический рисунок михайловского кружева «балалайки»

Рис. 14. Образец михайловского кружева и «балалайки» в костюме

Представленные выше дидактические принципы применены к одному предмету исследования – отбору содержания учебника «Технический рисунок». Они объединены предметом исследования, что представляет собой целостность и единство, т.е. систему, и связаны между собой. Поясним это на примере: принципы наглядности, научности, последовательности и др. направлены на развитие интеллекта и выражают необходимость систематического изучения научной информации и применения ее для решения задач практического характера при построении технического рисунка кружевных изделий в численной технике плетения. Научный иллюстрированный текст учебника, в котором логично и последовательно

изложено содержание учебной дисциплины, является результатом реализации системы принципов.

Таким образом, основные дидактические принципы лежат в основе разработки содержания учебника «Технический рисунок» и определили логику и последовательность изложения материала, его регионально-историческое значение, научность и наглядность представления содержания, ориентацию на информацию теоретического значения, снабженную для освоения практическими заданиями. Разработанное содержание учебника «Технический рисунок» успешно прошло апробацию в подготовке художников-бакалавров в области художественного кружевоплетения в Рязанском институте традиционного прикладного искусства – филиале Высшей школы народных искусств (академии). По результатам эксперимента можно констатировать: «Технический рисунок» как дисциплина является базой для формирования художника, глубоко владеющего знаниями технологии выполнения художественного кружевоплетения Рязанской области, способного создать произведение искусства на основе сложившихся традиций.

Литература

1. Александрова Н.М. Метадисциплины в профессиональном образовании в области традиционного прикладного искусства // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2018. – № 1. – С. 1-9.
2. Батышев С.Я. Профессиональная педагогика: учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям / С.Я. Батышев. – Москва: Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. – 512 с.
3. Бесшапошникова Ю.А. Художественно-технологическое содержание высшего образования в холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 теория и методика профессионального образования / Бесшапошникова Юлия Авенгеровна. – Санкт-Петербург, 2015. – 227 с.
4. Варковецкая Г.А. Теория профессиональной дидактики в педагогическом образовании: монография / Г.Н. Варковецкая, Н.М. Александрова, Л.А. Дитяткина – Санкт-Петербург: ФГНУ ИПООВ РАО, 2012. – 270 с. ISBN 978-5-902 064-64-0
5. Давыдова С.А., Половцева Е.Н., Беренс К.И., Свидерская Е.О. Кустарная промышленность в России / С.А. Давыдова, Е.Н. Половцева, К.И. Беренс, Е.О. Свидерская. – Санкт-Петербург: Типо-лит. «Якорь», 1913. – 440 с.
6. Казначеева С.П. Отчет о деятельности практической женской школы вышивания в с. Подлесное Михайловского уезда Рязанской губернии за 1891 -92 гг. / С.П. Казначеева. Государственный архив Рязанской области. – Ф. 5, № 1, арх. 25, ов. 89.
7. Лапина Ю.Е., Максимович В.Ф. Технический рисунок. Учебник по направлению подготовки «Декоративно прикладное искусство и народные

промыслы», профиль – «Художественное кружевоплетение» / Ю.Е. Лапина, В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2015. – 108 с.

8. Лапшина Е.А. Критерии качества при проектировании и исполнении высокохудожественных кружевных изделий // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 2. – С. 206-215.

9. Озерова О.В. Содержание профессионального образования в области игрушки: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 теория и методика профессионального образования / Озерова Ольга Викторовна. – Санкт-Петербург, 2016. – 193 с.

10. Сайфулина Е.В. Технический рисунок. Учебно-методическое пособие для направления подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы / Е.В. Сайфулина. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 30 с.

11. Сайфулина Е.В. Формирование готовности студентов вуза к профессиональной инновационной деятельности в области художественной вышивки: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 теория и методика профессионального образования / Сайфулина Елена Витальевна. – Санкт-Петербург, 2014. – 222 с.

12. Тихомиров С.А. Профессиональное образование в сфере традиционного прикладного искусства: доминанты развития (от средневековья до последней трети XIX века) // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3. – С. 15-31. DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00044

13. Христолюбова 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 / Христолюбова Дарья Юрьевна. – Санкт-Петербург, 2014. – 221 с.

14. Христолюбова Д.Ю. Технический рисунок художественного кружевоплетения. Михайловское численное кружево. Учебник / Д.Ю. Христолюбова. Санкт-Петербург: ВШНИ, 2022. – 100 с. ISBN 978-5-907542-98-3

References

1. Aleksandrova N.M. Metadistsipliny v professional'nom obrazovanii v oblasti traditsionnogo prikladnogo iskusstva // Traditsionnoye prikladnoye iskusstvo i obrazovaniye. – 2018. – № 1. – S. 1-9.

2. Batshev S.YA. Professional'naya pedagogika: uchebnik dlya studentov, obuchayushchikhsya po pedagogicheskim spetsial'nostyam i napravleniyam / S.YA. Batshev. – Moskva: Assotsiatsiya «Professional'noye obrazovaniye», 1997. – 512 s.

3. Besshaposhnikova YU.A. Khudozhestvenno-tekhnologicheskoye sodержaniye vysshego obrazovaniya v kholuyskoy lakovoy miniatyurnoy zhivopisi na pap'ye-mashe: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: special'nost' 13.00.08 teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / Besshaposhnikova Yuliya Avengerovna. – Sankt-Peterburg, 2015. – 227 s.
4. Varkovetskaya G.A. Teoriya professional'noy didaktiki v pedagogicheskom obrazovanii: monografiya / G.N. Varkovetskaya, N.M. Aleksandrova, L.A. Dityatkina – Sankt-Peterburg: FGNU IPOOV RAO, 2012. – 270 s. ISBN 978-5-902 064-64-0
5. Davydova S.A., Polovtseva Ye.N., Berens K.I., Sviderskaya Ye.O. Kustarnaya promyshlennost' v Rossii / S.A. Davydova, Ye.N. Polovtseva, K.I. Berens, Ye.O. Sviderskaya. – Sankt-Peterburg: Tipo-lit. «Yakor'», 1913. – 440 s.
6. Kaznacheyeva S.P. Otchet o deyatel'nosti prakticheskoy zhenskoy shkoly vyshivaniya v s. Podlesnoye Mikhaylovskogo uyezda Ryazanskoy gubernii za 1891 -92 gg. / S.P. Kaznacheyeva. Gosudarstvennyy arkhiv Ryazanskoy oblasti. – F. 5, № 1, arkh. 25, ov. 89.
7. Lapina YU.Ye., Maksimovich V.F. Tekhnicheskij risunok. Uchebnik po napravleniyu podgotovki «Dekorativno prikladnoye iskusstvo i narodnyye promysly», profil' – «Khudozhestvennoye kruzhevopleteniye» / YU.Ye. Lapina, V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2015. – 108 s.
8. Lapshina Ye.A. Kriterii kachestva pri proyektirovanii i ispolnenii vysokokhudozhestvennykh kruzhevnykh izdeliy // Traditsionnoye prikladnoye iskusstvo i obrazovaniye. – 2022. – № 2. – S. 206-215.
9. Ozerova O.V. Soderzhaniye professional'nogo obrazovaniya v oblasti igrushki: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: special'nost' 13.00.08 teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / Ozerova Ol'ga Viktorovna. – Sankt-Peterburg, 2016. – 193 s.
10. Sayfulina Ye.V. Tekhnicheskij risunok. Uchebno-metodicheskoye posobiye dlya napravleniya podgotovki Dekorativno-prikladnoye iskusstvo i narodnyye promysly / Ye.V. Sayfulina. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – 30 s.
11. Sayfulina Ye.V. Formirovaniye gotovnosti studentov vuza k professional'noy innovatsionnoy deyatel'nosti v oblasti khudozhestvennoy vyshivki: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: special'nost' 13.00.08 teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / Sayfulina Yelena Vital'jevna. – Sankt-Peterburg, 2014. – 222 s.
12. Tikhomirov S.A. Professional'noye obrazovaniye v sfere traditsionnogo prikladnogo iskusstva: dominanty razvitiya (ot srednevekov'ya do posledney treti XIX veka) // Traditsionnoye prikladnoye iskusstvo i obrazovaniye. – 2019. – № 3. – S. 15-31. DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00044
13. Khristolyubova D.YU. Osobennosti sodержaniya srednego professional'nogo obrazovaniya v oblasti khudozhestvennogo kruzhevopleteniya Ryazanskogo regiona: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata

pedagogicheskikh nauk: special'nost' 13.00.08 teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / Khristolyubova Dar'ya Yur'yevna. – Sankt-Peterburg, 2014. – 221 s.

14. Khristolyubova D.YU. Tekhnicheskyy risunok khudozhestvennogo kruzhevopleteniya. Mikhaylovskoye chislennoye kruzhevo. Uchebnik / D.YU. Khristolyubova. Sankt-Peterburg: VSHNI (a), 2022. – 100 s. ISBN 978-5-907542-98-3

Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития

Традиционное прикладное искусство в современном мире

Лапшина Е.А., кандидат педагогических наук, зав. 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 Ye.A., PhD in Pedagogy, 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

Высшее профильное образование в области художественного кружевоплетения:

современные вызовы, новые возможности и перспективы развития

**Higher specialized education in the field of artistic lace making:
modern challenges, new opportunities and development prospects**

Аннотация. В статье отражены проблемы современного образования в области художественного кружевоплетения, демонстрирующие возможности стабильной и продуктивной научно-исследовательской и художественной работы в данной области искусства при правильном понимании необходимости уникального, культурного, исторически значимого промысла нашей страны.

Ключевые слова: художественное кружевоплетение, молодежь, образование, проблема, история, современность, возможности, реализация, продукция, произведение, конгресс, абитуриент, развитие, дизайнер, художник, востребованный.

Abstract. The article reflects the problems of modern education in the field of artistic lace making, demonstrating the possibilities of stable and productive research and artistic work in this field of art with a correct understanding of the need for a unique, cultural, historically significant craft of our country.

Keywords: artistic lace making, youth, education, problem, history, modernity, opportunities, realization, production, work, congress, entrant, development, designer, artist, in demand.

На протяжении 19 лет деятельности Высшей школы народных искусств (академии), профессорско-преподавательским составом и студентами кафедры художественного кружевоплетения, создана уникальная коллекция кружевных изделий, 120 из которых – выпускные квалификационные работы. Достижения кафедры неоднократно и подробно проанализированы в научных статьях и диссертационных исследованиях преподавателей специальных дисциплин. Кружевные изделия, выполненные на кафедре художественного

кружевоплетения, не раз завоевывали наивысшие награды на всероссийских и международных выставках, демонстрируя высокий показатель профессионализма в работе.

Каковы же современные вызовы времени, новые возможности и перспективы развития этого вида традиционного прикладного искусства? В научно-исследовательской и художественно-творческой работе кафедры художественного кружевоплетения можно выявить такие основные направления как:

- воспроизведение классического ассортимента кружева (салфетки, панно, блузы);
- художественное решение индивидуальных запросов современных заказчиков (воротники «класса люкс», манжеты, карманы);
- восстановление утраченных уникальных технологий русского художественного кружевоплетения (галичское кружевоплетение, белёвское, киришское, ижеславское);
- работа с инновационными материалами (текстура, фактура, цвет).

Ежегодно, выпуская новых специалистов по данному профилю, кафедрой художественного кружевоплетения вводятся новые приемы плетения, осваиваются новые виды техник, апробируются новые материалы. Поисково-творческая работа в области коклюшечного кружевоплетения проводится регулярно, в настоящее время ни одна организация, ни один художник по кружеву не могут сравниться с достижениями кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии).

Не останавливается и научно-исследовательская работа. Профессорско-преподавательским составом кафедры изданы учебники, альбомы и учебные пособия, способствующие глубокому изучению технологических, стилистических и композиционных особенностей художественного коклюшечного кружевоплетения России.

Одна из серьезных проблем в деятельности вуза – незначительный контингент или в его отсутствие. В действующих профильных учебных заведениях, специализирующихся на коклюшечном кружевоплетении (г. Вологда и г. Киров), на отделение кружевоплетения набирают в основном коррекционные группы. В Санкт-Петербурге абитуриентов, интересующихся художественным кружевом, критически мало и желающих получить образование в области моделирования в художественном кружевоплетении – единицы. Некоторые абитуриенты, поступившие на обучение по данному профилю, очень после первых практических занятий быстро осознают, что это кропотливый ручной художественный труд, который, возможно, не для них.

Если рассмотреть статистические данные по обучающимся в Мариинской практической школе кружевниц, созданной в 1883 году под покровительством Императрицы Марии Федоровны, можно отметить, что из 706 обучающихся за 30 летний период существования школы было выпущено со свидетельствами лишь 237 человек, т.е. всего 33% дипломированных

специалистов из поступивших на обучение. В Высшей школе народных искусств (академии) на кафедре художественного кружевоплетения за 19 летний период работы диплом о высшем и среднем профессиональном образовании получили 90 девушек, 59 покинули учебное заведение по разным причинам. Казалось бы, большой процент отчисления по данному профилю подготовки, но, если сравнивать с историей образования в данной области, то становится очевидно, что художественное кружевоплетение – вид ручного художественного труда, не предназначенный для массового освоения. При этом по искусству художественного кружевоплетения постоянно организовываются семинары, фестивали, форумы, выставки в России и за рубежом. Ежегодно, в Европе проводятся конгрессы по кружевоплетению, куда стекаются специалисты, художники и любители кружевоплетения с разных уголков мира.

Базой для получения среднего и высшего образования в области художественного кружевоплетения является Высшая школа народных искусств (академии), которой было выделено уникальное здание в центре Санкт-Петербурга, построенное в 1912 году для школы народного искусства, открытого по инициативе императрицы Александры Федоровны. Однако отсутствие системной пропаганды и эффективного продвижения этого вида искусства в медиа пространстве не формируют устойчивого интереса молодежи к занятиям прекрасным и изысканным, но трудоемким художественным ручным трудом.

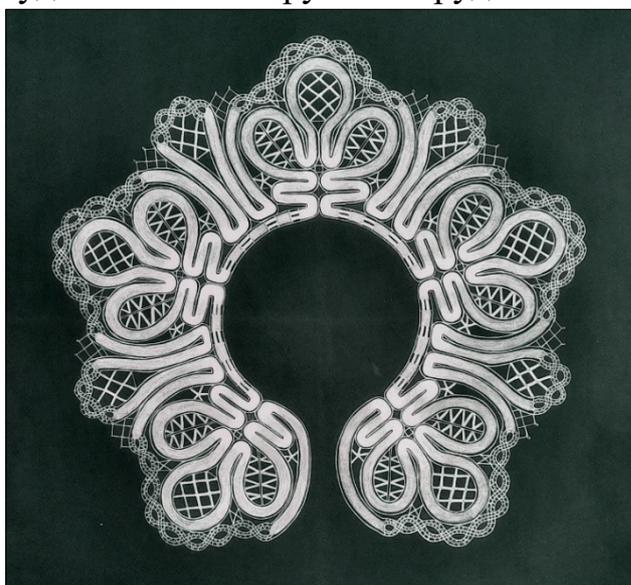

Рис. 1. Е. Гутарова. Проект воротника сцепной техники плетения (белёвское кружевоплетение). 2021

Перспективы изменения ситуации в этой сферы состоят в следующем:

- развитие и поддержка научной, исследовательской и проектной деятельности кафедры художественного кружевоплетения Академии с целью восстановления и развития двух уникальных забытых центров художественного кружевоплетения – белёвского и галичского. Первое существует благодаря одному работающему художнику в этой области искусства, второе полностью прекратило свое существование. Исследовательская и проектная работа уже началась.

После посещения г. Галич (Костромская область) и г. Белев (Тульская область) с профориентационной работой, кафедрой художественного кружевоплетения разработаны варианты воротников белёвского кружева (рис. 1), а в галичском кружеве выполнены проектные разработки блузы и комплекта украшений в многопарной галичской технике плетения (рис. 2, 3).

Рис.2. Е. Гутарова. Проект блузы многопарной техники плетения (галичское кружево). 2022

Рис. 3. Е. Гутарова. Проект комплекта украшений. Многопарная техника плетения (галичское кружево). 2022

Благодаря экспериментальной работе по изучению разных видов художественного кружевоплетения, освоению разных техник и возникает интерес к обучению. Художник, освоивший создание трех видов кружева и имеющий опыт работы в разных техниках, наиболее успешен, т.к. имеет опыт и кругозор на порядок выше, чем у студента, владеющего техникой изготовления кружева одного вида. Такой подход предполагает введение обновленной системы обучения студентов кафедры художественного кружевоплетения. В колледже студент осваивает один вид кружева: киришское, вологодское, михайловское, а на высшей ступени профессиональной подготовки имеет возможность изучить дополнительные техники и виды художественного кружевоплетения.

Кафедра, которая идет вперед еще и благодаря тому, что студенты могут выполнять изделия в материале, апробируя и корректируя недочеты художественно-графического проекта, использует опыт создания тестовых образцов. Именно поэтому при выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся имеют возможность проявить творческий потенциал, знание разнообразных техник, умение экспериментировать с материалами, что свидетельствует о высоком уровне исполнительного мастерства.

Образовательная учебная программа по художественному кружевоплетению апробируется в течении 19 лет и обновляется ежегодно. Анализ деятельности кафедры за годы ее существования, подтверждает, что одним из важнейших достижений является создание уникальных выставочных «подиумных» экспонатов, равных которым нет ни в России, ни за рубежом (рис. 4).

Рис.4. Выставка «Уникальная Россия». Выпускные квалификационные изделия кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии). Москва. Гостинный двор. 2022 г.

В 2022 году началась планомерная подготовка ассортимента для повседневной жизни – кружевных изделий типа «класса люкс»: комплекты воротников и карманов, воротников и манжет (рис. 5).

Другая проблема – реализация созданных изделий. С этой целью создаются творческие мастерские, призванные решать проблему трудоустройства выпускников вуза. Преподаватели кафедры учат студентов наполнять плоскость изысканным художественным содержанием, использовать инновационные материалы и сложные технологические приемы. Время выполнения подобных изделий значительно больше, чем отведенное на выполнение классических воротников. Стоимость сложносоставных художественных изделий примерно 80 тысяч рублей, поскольку это изделия класса люкс.

Рис. 5. Коллекция комплектов воротников «класса люкс», карманов и манжет.
Высшая школа народных искусств (академия). 2022 г.

Традиция европейского кружевоплетения – реклама и реализация изделий в салонах и на конгрессах по кружевоплетению. Однако это не решает проблемы совершенствования качества и совершенствования мастерства. Для решения этой проблемы выставки, организованные Академией, часто сопровождаются мастер-классами и лекциями, которые просят провести сотрудников кафедры художественного кружевоплетения. Научная и методическая литература, которую создают преподаватели кафедры имеют фундаментальное значение для сохранения и развития этого промысла.

Сказанное позволяет сделать вывод: Высшая школа народных искусств, созданная для обучения талантливой молодежи и ее профессионального роста в области художественного кружевоплетения, является гарантом сохранения и развития этого уникального промысла России.

Литература

1. Давыдова С.А. Русское кружево и русские кружевницы: исследование историческое, техническое и статистическое (ксерокопия). – Санкт-Петербург: Типография С.А. Суворина, 1892. – 161 с.
2. Давыдова С.А. Русское кружево. Узоры и сколки (ксерокопия). – Санкт-Петербург, 1909. – 57 с.
3. Лапшина Е.А. Профессиональное образование в художественном кружевоплетении: монография. Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург, 2009. – 164 с.

References

1. Davydova S.A. Russkoe kruzhevo i russkie kruzhevnicy: issledovanie istoricheskoe, tekhnicheskoe i statisticheskoe (kserokopiya). – Sankt-Peterburg: Tipografiya S.A. Suvorina, 1892. – 161 s.
2. Davydova S.A. Russkoe kruzhevo. Uzory i skolki (kserokopiya). – Sankt-Peterburg, 1909. – 57 s.
3. Lapshina E.A. Professional'noe obrazovanie v hudozhestvennom kruzhevopletenii: monografiya. Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (institut). – Sankt-Peterburg, 2009. – 164 s.

*Личность в искусстве: о художниках и педагогах
традиционного прикладного искусства*

Головченков О.В., преподаватель, Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, e-mail: fhpu@mail.ru

Golovchenkov O.V., lecturer, Fedoskino institute of lacquer miniature painting – the branch of the Higher school of folk arts (academy), 141052, Moscow region, s. Fedoskino, ul. Lukutinskaya, e-mail: fhpu@mail.ru

**Вклад Заслуженных художников Российской Федерации
в развитие профессионального образования
в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи
The contribution of the honored artists of the Russian Federation to the
development of professional education in the field of Fedoskino lacquer
miniature painting**

Аннотация. В статье собрана и обобщена информация о заслуженных художниках, внёсших вклад в совершенствование процесса обучения федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании. Анализируются достижения каждого художника, стилистика произведений и манера письма, вклад в развитие тех или иных жанров, а также способов и методов преподавания. Изучение творчества этих художников позволяет проследить развитие федоскинской лаковой миниатюры, осознать значение творческого пути художника не только для него самого, но и для процесса подготовки художников традиционного художественного промысла.

Ключевые слова: Заслуженный художник, Федоскинская школа миниатюрной живописи, преемственность поколений, традиции лаковой миниатюрной живописи, реалистичность, академическая манера письма, жанры живописи, методика преподавания.

Abstract. The article collects and summarizes information about honored artists who have contributed to the improvement of the process of teaching Fedoskino lacquer miniature painting in secondary vocational education. The author analyzes the main achievements of each artist, the style of works and the manner of writing, the contribution to the development of certain genres, as well as the ways and methods of teaching. The study of the work of each of these artists makes it possible to trace the development of the Fedoskino lacquer miniature, to realize the significance of the artist's creative path not only for himself, but also for the process of training artists of the traditional artistic craft.

Keywords: Honored artist, Fedoskino school of miniature painting, continuity of generations, traditions of lacquer miniature painting, realism, academic manner of painting, genres of painting, teaching methods.

Художественное профессиональное образование в традиционных промыслах – это процесс изучения и осознания культуры своего народа, традиционного прикладного искусства. Одним из общепризнанных и известных видов традиционного прикладного искусства России является федоскинская лаковая миниатюрная живопись, имеющая более чем двухвековую историю развития, традиции профессиональной подготовки художников-миниатюристов.

Одной из таких традиций является единство школы и производства [5, с. 281]. Начало этой традиции положил владелец лакирной фабрики Пётр Васильевич Лукутин (1784-1863), который в 1829 г. организовал в с. Данилково школу ученичества. У лучших мастеров промысла обучались будущие заготовители и живописцы. В середине XIX века, по настоянию владельца промысла, талантливых молодых миниатюристов отправляли на рисовальные курсы в Художественно-промышленное училище им. С.Г. Строганова, где они получали навыки академического рисунка и живописи, чтобы в дальнейшем применять полученные их при создании образцов лаковой миниатюры, передавать опыт следующим поколениям художников-миниатюристов [5, с. 159]. Так, в 1840 г. молодой художник А.В. Тихомиров был направлен для учёбы в Художественно-промышленное училище им. С.Г. Строганова, а вернувшись стал обучать мастерству миниатюры, рисунку и живописи будущих художников. Самыми известными его учениками были талантливые миниатюристы Дмитрий Аристархович Крылов и Фёдор Александрович Склокин, которые и сами позднее передавали свой опыт молодым художникам лукутинской фабрики [2, с. 24].

После закрытия фабрики в 1904 г. и создания в 1910 г. «Артели бывших мастеров фабрики Лукутиных» обучение молодых художников было организовано «из-под руки». В 1931 г. усилиями мастеров артели была создана Федоскинская профессионально-техническая школа для подготовки художников-миниатюристов, т.к. к этому времени артель имела значительные государственные заказы, которые большей частью выполнялись на экспорт и своими силами художники уже не справлялась.

В словаре профессиональных понятий отмечается, что «основой миниатюрной живописи Федоскино является реалистическая многослойная миниатюрная техника живописи, поэтому преподаватели школы при воспитании молодых художников-миниатюристов придерживались академической школы живописи» [4, с. 40.]. Примечательно, что в технике миниатюрной живописи работали знаменитые русские художники-станковисты XVIII – XIX веков: В.Л. Боровиковский, П.А. Федотов, И.П. Похитонов и др. [1].

Преподавателями школы стали ведущие мастера промысла, среди которых особое значение имеет деятельность художников, получивших звание «Заслуженный художник»: Михаил Григорьевич Пашинин, Михаил Степанович Чижов, Геннадий Иванович Ларишев, Виктор Данилович Антонов, Виктор Николаевич Фролов, Юрий Васильевич Гусев, Николай

Георгиевич Марчуков, Борис Петрович Городилин. Все они обладали великолепной техникой живописи, имели богатый опыт творческой работы, который передавали молодому поколению художников.

Рис. 1. М.Г. Пашинин

Михаил Григорьевич Пашинин (1921-1996) – «Заслуженный художник РСФСР» (рис. 1), представитель плеяды ведущих художников федоскинского промысла, ветеран Великой Отечественной войны. На фабрике работала его жена З.А. Цар, дочь – один из ведущих мастеров портретной живописи, преподавала в федоскинском училище в 1990-е гг. В 1935-1939 гг. М.Г. Пашинин учился в Федоскинской профтехшколе у педагогов А.И. Кузнецова, М.И. Михайлова, А.С. Семёнова.

М.Г. Пашинин автор знаковых сюжетов лаковой миниатюры, таких как ларец «Снегурочка» по сказке А.Н. Островского, поднос из папье-маше «Хоровод», шкатулка «У пруда», а также великолепных портретов видных политических и культурных деятелей (рис. 2, 3). М.Г. Пашинин вместе с В.Д. Липицким первыми на промысле обратились к сказочным сюжетам, которые стали очень популярны среди ценителей федоскинской миниатюры.

Рис. 2. М.Г. Пашинин, С.П. Рогатов. Поднос «Хоровод»

Рис. 3. М.Г. Пашинин. Ларец «Снегурочка»

Произведения художника находятся во Всероссийском музее декоративного искусства (Москва) и центральных музеях страны.

Рис. 4. М.С. Чижов

Значительным вкладом М.Г. Пашинина совместно с С.П. Рогатовым в сохранение и развитие уникальных приёмов федоскинской лаковой миниатюрной живописи стало возобновление применения перламутра в живописных работах. Перламутровые пластины использовались как подкладки под живопись лукутинскими миниатюристами в середине XIX столетия очень редко, затем этот приём был забыт и не применялся около ста лет.

В 1974-1976 гг. М.Г. Пашинин преподавал в Федоскинской школе миниатюрной живописи, передавая ученикам свой богатый опыт.

Михаил Степанович Чижов (1923-1986), «Заслуженный художник РСФСР», лауреат Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина, один из ведущих художников Федоскино (рис. 4). В 1938-1941 гг. учился в Федоскинской профтехшколе у педагогов А.А. Парфенова и Н.В. Митусова. «М.С. Чижов признанный мастер в области общественно-бытового жанра, портрета, его произведениям, по словам Б.И. Коромыслова, свойственна поэтичность, оригинальность композиции» [3, с. 6]. Примером

может служить шкатулка «Праздник зимы в Федоскино» (рис. 5).

В 1940-1950 гг. М.С. Чижов руководил экспериментальной творческой мастерской, благодаря которой были воссозданы традиционные приёмы оформления изделий лаковой миниатюры, применяемые на фабрике Лукутиных и утраченные после её закрытия такие как: «шотландка», «скань», «цировка» и другие.

Рис. 5. М.С. Чижов. Шкатулка
«Праздник зимы в Федоскино»

М.С. Чижов много времени уделял поискам и сбору документов и сведений по истории возникновения федоскинского промысла, образованию и деятельности «Федоскинской артели живописцев бывших мастеров фабрики Лукутиных», изучал жизнь и творчество старейших мастеров. Написанная им книга «Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера» подробно и красочно передает историю промысла [6]. Являясь талантливым рисовальщиком, Михаил Степанович создал галерею портретов выдающихся деятелей промысла, начиная от

владельцев фабрики Лукутиных и заканчивая создателями артели.

В 1945-1949 гг. М.С. Чижов преподавал исполнительское мастерство в федоскинской профтехшколе, в 1970-1980 гг. работал смотрителем музея Федоскинской школы миниатюрной живописи. Произведения художника находятся во Всероссийском музее декоративного искусства (Москва), Сергиево-Посадском краеведческом музее-заповеднике, других музеях страны.

Рис. 6. Г.И. Ларишев

Геннадий Иванович Ларишев (1929-2008), «Заслуженный художник РСФСР», лауреат Государственной премии им. И.Е. Репина (рис. 6).

В 1945-1949 гг. учился в Федоскинской профтехшколе у педагогов М.С. Чижова, А.А. Парфенова, П.Е. Зерцалова. С 1969 по 1974 гг. обучался на художественно-графическом факультете Московского полиграфического института. преподавал исполнительское мастерство и композицию в 1970-1974 гг. в Федоскинской школе миниатюрной живописи. 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.

Г.И. Ларишев художник, создавший более двухсот работ в жанре федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Примером его творчества может служить ларец «Ковёр-самолёт», выполненный с использованием перламутра и сусального золота (рис. 7).

Рис. 7. Г.И. Ларишев. Ларец «Ковёр самолёт»

В 1980-2000 гг. Г.И. Ларишев был секретарём Правления Союза художников России. В 1979 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему было присвоено почётное звание «Заслуженный художник РСФСР», в 1985 г. – «Народный художник РСФСР».

Работы Г.И. Ларишева хранятся во Всероссийском музее декоративного искусства (Москва), Сергиево-Посадском краеведческом музее-заповеднике, других музеях страны [4].

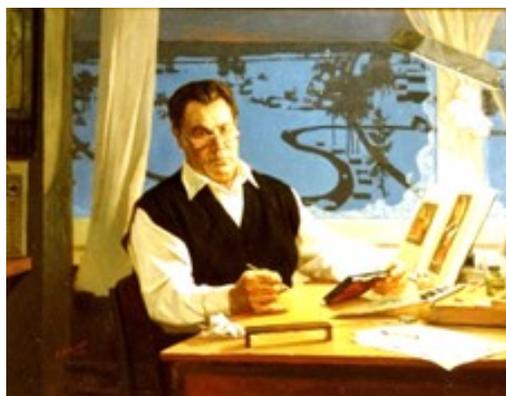

Рис. 8. В.Д. Антонов

Виктор Данилович Антонов (1936-2018) – «Заслуженный художник России», один из ведущих художников-миниатюристов Федоскино (рис. 8). Создал ряд произведений, в которых заложил лучшие стилистические традиции федоскинской лаковой миниатюры. В.Д. Антонов учился в Федоскинской профтехшколе в 1952-1956 гг. у Д.Н. Дедуника, А.Д. Небосклонова и А.А. Парфёнова.

В.Д. Антонов в 1964-1998 годах преподавал в Федоскинской школе миниатюрной живописи исполнительское мастерство, миниатюрную живопись с натуры и композицию. Будучи одаренным педагогом, он воспитал несколько поколений талантливых художников, среди них П. Ю. Анохин (один из ведущих художников промысла, преподавал в Федоскинском художественно-промышленном училище лаковой миниатюрой живописи), В.Ф. Корнеев (преподавал в Федоскинском художественно-промышленном училище миниатюрной живописи мастерство, позднее стал деканом факультета Декоративно-прикладного искусства в педагогическом институте им. М.А. Шолохова), П.Н. Зерцалов (потомственный художник, ныне преподаёт в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи рисунок и живопись) и других художников, с гордостью называющих себя учениками В.Д. Антонова.

Его работы «Три девицы», «Конёк горбунок», «Жар-птица», «Вдоль по улице» (рис. 9) долгое время служили образцами на федоскинской фабрике и тиражировались другими художниками.

Рис. 9. В.Д. Антонов. Шкатулка «Вдоль по улице»

В.Д. Антонов помимо миниатюры увлекался живописью, как масляными красками, так и акварелью. Создал большое количество живописных и графических работ, отражающих природу родного края, натюрморты.

В.Д. Антонов активно участвовал в выставках, представляя, как лаковую миниатюру, так и станковую живопись, графические работы. Произведения мастера, хранятся во Всероссийском музее декоративного искусства (Москва). Русском музее (Санкт-Петербург).

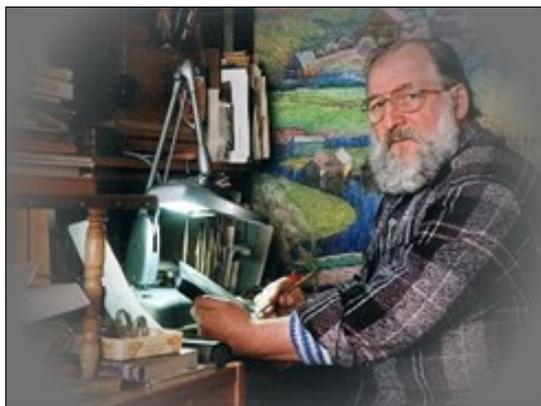

Рис. 10. В.Н. Фролов

Виктор Николаевич Фролов (1931-2008), «Заслуженный художник России», член Союза художников России; в 1968-1980 гг. – член художественного совета Федоскинской фабрики миниатюрной живописи (рис. 10); в 1970-1974 гг. – член правления МООСХ; в 1970-1971 – председатель комиссии по работе с молодыми художниками МООСХ. Учился в Федоскинской профтехшколе в 1948-1956 гг. у Д.Н. Дедуника, А.Д. Небосклонова, И.Ф. Ветрова и

А.А. Парфёнова. В 1956 г. блестяще защитил диплом в Федоскинской профтехшколе. За работу «Князь Игорь» (рис. 11), представляющую интересное художественное решение, созданное на основе «Слова о Полку Игореве», получил единственный в истории школы высший – 7 квалификационный разряд.

Рис. 11. В.Д. Фролов. Ларец «Князь Игорь»

Кроме преподавания живописи, рисунка и композиции В.Н. Фролов активно занимался созданием миниатюр и регулярно участвовал в выставках, проводимых Союзом художников России. Занятия творческой деятельностью помогали в работе со студентами.

Работы художника находятся в Музее современной истории России (Москва), Московском областном краеведческом музее (г. Истра), Картинной галерее города Сумы (Украина), музее Федоскинской фабрики миниатюрной

живописи, Музее комбината монументальной и декоративной скульптуры им. Е.К. Вучетича (Москва).

Рис. 12. Ю.В. Гусев

Юрий Васильевич Гусев (1933-2009) – «Заслуженный художник России» (рис. 12). В 1956 году он окончил Федоскинскую школу миниатюрной живописи, обучаясь у А.А. Парфенова, Д.Н. Дедуника и И.Ф. Ветрова. В 1961-1966 гг. учился в Московском полиграфическом институте.

Художник искал не только новые решения темы, связанные с традициями федоскинской миниатюры, но и уделял большое внимание форме, декоративному оформлению изделия, создавал орнаменты, украшающие корпус ларца или шкатулки не уступающие по своей сложности живописному оформлению (рис. 13). Кроме лаковой миниатюры художник занимался иллюстрированием книг, работал в графике в технике линогравюры. В 1964-1969 гг. – член бюро секции графиков Московской областной общественной организации «Союз художников». Художник активно участвовал в отечественных и зарубежных выставках с 1957 года. Преподавал в Федоскинской школе миниатюрной живописи в 1971-1974 гг. Произведения Ю.В. Гусева находятся в центральных музеях страны.

Рис. 13. Ю.В. Гусев. Ларец «У реки»

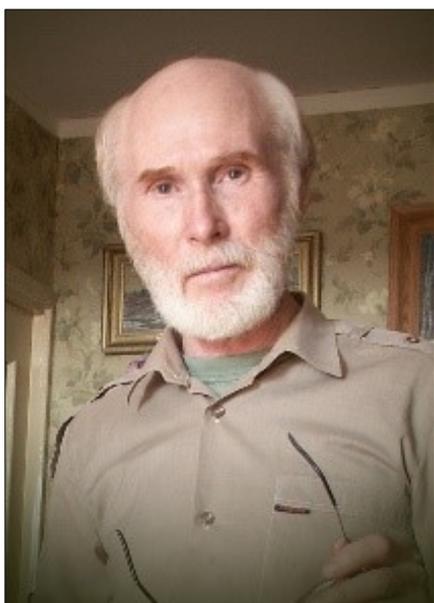

Рис. 14. Н.Г. Марчуков

Николай Георгиевич Марчуков (род. 1936 г.) – «Заслуженный художник России», член Союза художников России с 1970 г. (рис. 14). В 1959 г. окончил Федоскинскую школу миниатюрной живописи, где познавал азы будущей профессии, учился мастерству у выдающихся педагогов А.А. Парфёнова и Д.Н. Дедуника. Затем были годы учебы в Московском высшем художественно-промышленном училище.

Особое место в творчестве художника занимают станковая живопись и графика, например, цикл работ «На академичке имени Репина». Творческую деятельность художник успешно совмещал с педагогической. Более 50 лет проработал Николай Георгиевич в Федоскинской школе миниатюрной живописи. Был мастером производственного обучения, преподавал профессиональные дисциплины «Рисунок», «Живопись», «Композиция».

Неравнодушное отношение к каждому обучающемуся позволило подготовить не одно поколение прекрасных художников. Среди его учеников – ведущие мастера промысла: М.С. Рогатова, Л.Н. Краснослободцева, О.Б. Борисова, В.В. Рогатов, А.В. Корчагин, В.А. Святченков, Н.А. Зотов, Д.В. Рогатов и другие. Некоторые из его учеников совместили творческую деятельность с педагогической и, в свою очередь, воспитывают молодое поколение: Л.В. Кабашова, О.В. Головченков, И.В. Лейтланд, Э.В. Макаров.

Произведения художника (рис. 15) находятся в Московском областном музее народных художественных промыслов, Всероссийском музее декоративного искусства (Москва), Государственном историческом музее (Москва), Московском областном краеведческом музее (г. Истра), Художественной галерее (г. Ульяновск).

Рис. 15. Н.Г. Марчуков.
Чайница «День Победы»

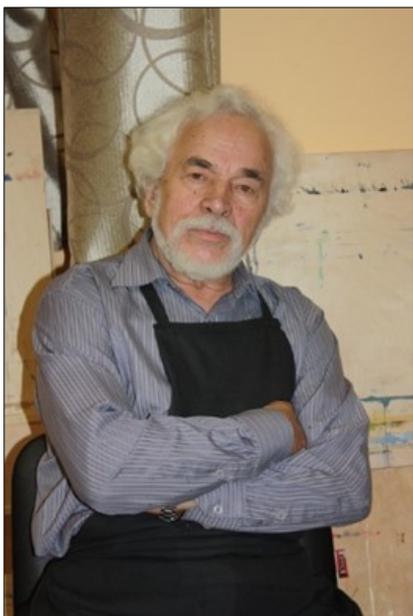

Рис. 16. Б.П. Городилин
Заслуженный деятель
искусств РФ

Борис Петрович Городилин (род. 1937) – «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (рис. 16), в 1965 г закончил Московский педагогический институт. В 1972 г. закончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова (мастерская Е.А Кибрика.). С 1970 г. преподавал рисунок живопись и анатомию в Федоскинской школе миниатюрной живописи, позднее в Федоскинском филиале ВШНИ.

Б.П. Городилина со школы привлекала станковая живопись, этому способствовал его темперамент, как говорит сам Борис Петрович – его цыганская кровь, которая постоянно заставляла его пробовать, что-то новое. Живописные работы мастера темпераментные и эмоциональные, в них присутствует экспрессия цвета и света. Примером ярких и эмоциональных работ автора может послужить картина «Морозный денёк» (рис. 17).

Рис. 17. Б.П. Городилин. Морозный денёк

Б.П. Городилин наряду с академической точностью в рисунке с самого начала обучения, какая бы простая задача не стояла перед студентом, предлагал подходить к работе творчески, уделяя большое внимание выразительной линии, а в живописи – световым и цветовым акцентам.

Ученица Б.П. Городилина, «Заслуженный художник России» М. Домникова, выпускница жостовского

отделения Федоскинской школы миниатюрной живописи, приводит слова своего педагога: «Рисовать можно научить любого человека, и он сможет стать хорошим ремесленником. А вот если вы научитесь смотреть на всё что нас окружает через определённые образы, и сумеете донести это до зрителя, повести его за собой – вы станете настоящим художником».

В отличие от других преподавателей федоскинской школы, которые придерживались более камерных размеров холстов в живописи, Б.П. Городилин приветствовал большие форматы. В начале каждого занятия

предлагал демонстрировать домашние работы, и вместе со студентами проводил обсуждение ошибок и положительных моментов, что являлось дополнительным стимулом роста. Большое внимание уделял пленэрной живописи и зарисовкам природы [4, с. 13].

Благодаря основам художественного мастерства, заложенным этими преподавателями, каждый из которых обладал индивидуальными способами преподавания, уникальной особенностью письма, студенты научились гармонично соединять традиционные каноны живописи с современными тенденциями федоскинской лаковой миниатюры. Получив от своих наставников хорошую школу мастерства, молодые художники совершенствовали стиль и особенности лаковой миниатюрной живописи, становились ведущими художниками федоскинского промысла в XXI веке, достойно представляя федоскинскую лаковую миниатюрную живопись.

Литература

1. Головченков О.В. Три преподавателя – три подхода к обучению студентов / О.В. Головченков // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 2(33). – С. 5-13. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-01.pdf (дата обращения: 21.04.2022).

2. Головченков О.В., Ермакова М.В. Коллекция лукутинских изделий А.С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи. Научный каталог / Под научной редакцией М.А. Салтанова. – Москва: Северный Паломник, 2022. – 168 с.

3. Ермакова М.В. Использование произведений лаковой миниатюрной живописи из методического фонда с изображением тройки в профессиональном обучении студентов / М.В. Ермакова, О.В. Головченков // E-Scio. – 2016. – № 3(3). – С. 55-60. – URL: <http://e-scio.ru/?p=3621> (дата обращения: 12.09.2022).

4. Ермакова М.В., Головченков О.В. Словарь профессиональных понятий. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись. Словарь профессиональных понятий для обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (лаковая миниатюрная живопись). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2022. – 78 с.

5. Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино / Л.Я. Супрун. – Москва: Легпромбытиздат, 1987. – 318 с.

6. Чижов М.С. Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера / М.С. Чижов. – Ленинград: Художник РСФСР, 1982. – 261 с.

References

1. Golovchenkov, O.V. Tri prepodavatelya – tri podhoda k obucheniyu studentov / O.V. Golovchenkov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 2(33). – S. 5-13. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-01.pdf (data obrashcheniya: 21.04.2022).

2. Golovchenkov O.V., Ermakova M.V. Kolleksiya lukutinskih izdelij A.S. Mokrousova – zhemchuzhina muzejnogo fonda Fedoskinskogo instituta lakovoj miniatyurnoj zhivopisi. Nauchnyj katalog. / Pod nauchnoj redakciej M.A. Saltanova. – Moskva: Severnyj Palomnik, 2022. – 168 s.
3. Ermakova, M.V. Ispol'zovanie proizvedenij lakovoj miniatyurnoj zhivopisi iz metodicheskogo fonda s izobrazheniem trojki v professional'nom obuchenii studentov / M.V. Ermakova, O.V. Golovchenkov // E-Scio. – 2016. – № 3(3). – S. 55-60. – URL: <http://e-scio.ru/?p=3621>_(data obrashcheniya: 12.09.2022).
4. Ermakova M.V., Golovchenkov O.V. Slovar' professional'nyh ponyatij. Fedoskinskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis'. Slovar' professional'nyh ponyatij dlya obuchayushchihsya po programme podgotovki specialistov srednego zvena po special'nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly (lakovaya miniatyurnaya zhivopis'). – Sankt-Peterburg: VShNI, 2022. – 78 s.
5. Suprun, L.Ya. Lakovaya miniatyura Fedoskino / L.Ya. Suprun. – Moskva: Legprombytizdat, 1987. – 318 s.
6. Chizhov, M.S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo мастера / M.S. Chizhov. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1982. – 261 s.

Птицин Е.С., член Творческого Союза художников России, преподаватель высшей категории, Богородский институт художественной резьбы по дереву – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д.51, e-mail: ptitsyn_evgenii@mail.ru

Ptitsin E.S., member of the Creative union of artists of Russia, teacher of the highest category, Bogorodskoye institute of artistic wood carving – the branch of the Higher school of folk arts (academy), 141342, Moscow region, Sergiev Posad district, Bogorodskoye settlement, 51, e-mail: ptitsyn_evgenii@mail.ru

**Художники-педагоги богородской художественной резьбы по дереву:
осмысление профессионального опыта
Artists-teachers in the field of Bogorodskoye artistic wood carving:
comprehending professional experience**

Аннотация. Статья направлена на теоретическое осмысление проблемы приобретения профессионального опыта педагогами богородской художественной резьбы по дереву. Рассматривается вклад педагогов-художников богородской резьбы (И.К. Стулов, В.Г. Пучков, Н.Н. Скотников, Г.А. Рунов, В.Ф. Вайсера) в передачу традиций народного искусства и мастерства молодым художникам. Проанализированы произведения богородской резьбы, вошедшие в художественный фонд промысла: «Вершки и корешки», «Соколиная охота» (автор И.К. Стулов), «Кабан», «Конь белогривый» (автор В.Г. Пучков), «Лось сохатый», «Медведь с гармошкой» (Г.А. Рунов).

Ключевые слова: богородская резьба, резьба по дереву, мастер, традиции, обучение резчиков, резная скульптура, профессиональное образование, народное искусство.

Abstract. The article is aimed at theoretical understanding of the problem of acquiring professional experience by teachers of Bogorodskoye artistic woodcarving. The contribution of teachers-artists of Bogorodskoye carving (I.K. Stulov, V.G. Puchkov, N.N. Skotnikov, G.A. Runov, V.F. Vaisero) to the transfer of traditions of folk art and craftsmanship to young artists is considered. The works of Bogorodskoye carving included in the artistic fund of the craft «Top and roots», «Falconry» (author I.K. Stulov), «Boar», «White-maned horse (author V.G. Puchkov), «Moose elk», «Bear with an accordion» (G.A. Runov).

Keywords: Bogorodskoye carving, wood carving, craftsman, traditions, training of carvers, carved sculpture, vocational education, folk art.

Основные профессиональные навыки, необходимые будущему художнику резчику, богородцы традиционно приобретали в семье. С ранних лет начиналось семейное обучение. «Дети всегда учились от своих родителей или родных без всяких указаний, а просто лет с 4-х», – вспоминал детство 1880-х годов мастер богородской резьбы А.Я. Чушкин», – писала Г.Л. Дайн о

мастерах игрушечных дел [3, с. 79]. Интересные сведения о преемственности Богородского ремесла оставил в своей рукописи земский врач В.А. Кирьяков-Вельский: «С самого раннего детства сын резчика приучается к своему делу. Как начал смыслить, так и берёт нож. Сперва, ничего не сможет путного, лишь привыкает к ножу, глядит на то, что его отец работает, то и он себе на забаву делает, так года три навькает, а потом начинает делать самых мелких седачков, солдатиков...» [3, с. 79] – по этим записям можно судить о самом раннем приобщении детей к труду.

Начало XX века ознаменовано в Богородском селе двумя важными событиями: созданием артели резчиков и основанием профтехшколы, которая по замыслу государства должна была исполнять функции «кузницы новых кадров» для народного искусства.

Земская художественная школа с общежитием на 10 учеников, находившихся на полном казенном пансионе, была открыта в 1914 г. В школе ученикам преподавали рисование, технологию дерева, лепку и объёмную резьбу.

С 1919 г. руководителем школы был А.Я. Чушкин, инструкторами производственного обучения работали: М.В. Стулов, М.М. Пронин, А.Д. Зинин; рисунок преподавал В.И. Быстринин. Набрав курс на обучение богородской резьбе, опытные резчики, сразу столкнулись со сложностями преподавательской работы, с необходимостью разработки программ и методики обучения. А.Я. Чушкин считал, что первым делом надо приучить учеников резать ножом, затем – выполнять шаблонные работы из дощечек с действием, например, поперечных (поперек волокон древесины) или продольных (вдоль волокон древесины) на темы «кузнецов», «дедка тянет репку» и так далее и только потом утолщать формы фигуры, а после уже переходить к настоящим фигурам. В этих рассуждениях содержатся конкретные методические предложения по обучению молодых резчиков [9].

Коллектив инструкторов резьбы в школе на протяжении всего существования постоянно пополнялся творчески одаренными мастерами и художниками: Н. И. Рыжов, Ф.Д. Ерошкин, М.А. Пронин, М.К. Баринов, И.К. Стулов, И.Е. Волчков, Н.И. Максимов, В.С. Зинин, А.П. Бурмистров, А.П. Баландин, Н.Е. Левин, Н.Н. Савин, М.В. Барашков, О.В. Ушаков, В.Г. Пучков, В.Г. Ерошкин, А.В. Приданов, Г.А. Рунов – вот неполный перечень мастеров и преподавателей, прославивших промысел своими работами, ставшими классикой Богородска [4; 8].

Чтобы повысить качество резной скульптуры Научно-исследовательский институт художественной промышленности в 1932 г. привлек к созданию художественных образцов для богородских резчиков Ивана Константиновича Стулова (1902-1979), уже в то время выделявшегося своими способностями (рис. 1). Характерной чертой творчества И.К. Стулова была его систематическая, напряженная работа над живой натурой.

Рис. 1. И.К. Стулов, скульптор,
художник богородской резьбы по дереву

Прежде чем приступить к резьбе, он делал много зарисовок, искал нужные формы путем предварительной лепки фигуры из глины. Мастер прекрасно чувствовал материал, умел с большим вкусом использовать текстуру древесины. Художественному почерку И.К. Стулова присуща мастерская лепка объема свободными, плавными и мягкими линиями. Плоские, довольно широкие срезы смягчаются и разнообразятся дополнительными порезками, моделирующими форму, а также тонкой и умелой декоративной обработкой. Формы его изделий пропорциональны и необычайно пластичны, силуэт легкий и четкий. У И.К. Стулова нет лишних порезок и линий, каждое движение ножа хорошо продумано мастером. Идя в своей работе от лучших традиций сергиевской и богородской скульптуры начала и середины XIX века, И.К. Стулов постепенно выработал свою художественную манеру. У него широкий круг интересов, произведения разнообразны. Среди ранних работ статуэтки и игрушки для детей младшего возраста («Вершки и корешки», 1932) (рис. 2).

Рис. 2. И.К. Стулов. Вершки и корешки

Расширяя тематический круг, И.К. Стулов работал над образами представителей различных народов СССР. Передавая их национальные особенности, показывал советских людей в их жизни, труде и борьбе против захватчиков, работал над сюжетами басен и сказок. Среди произведений, выполненных им в 1935-1937 гг. небольшие скульптуры: «Чабан с ягненком», «Охотник с тетеревом», «Медведь и дуги» (по басне И.А. Крылова). Традиционные приемы декоративного оформления скульптуры И.К. Стулов умело применял в любой современной теме. Например, его «Охотник с тетеревом» (1936 год) (рис. 3) вырезан ясными и простыми

линиями. Мастер искусно передал настороженное движение человека, старые традиции звучат здесь совсем по-новому.

линиями. Мастер искусно передал настороженное движение человека, старые традиции звучат здесь совсем по-новому.

Своеобразные приемы сумел найти художник в работе над басней «Медведь и дуги» (1936-1937). Содержание басни раскрыто с добрым юмором; хорошо обыграны дуги; использовав соответствующий материал и показав на нем результаты опытов медведя, скульптор дал исключительную иллюстрацию к басне И.А. Крылова. Одной из лучших работ И.К. Стулова является «Соколиная охота» (рис. 4) с четким, изящным силуэтом, мягкими, переданными в сдержанном движении формами, верной, хорошо разработанной характеристикой. Эти произведения говорят о напряженной творческой мысли и поисках изобразительных средств. К сожалению, с 1937 г. И.К. Стулов переключился на разработку образцов для керамики и камня.

Рис. 3. И.К. Стулов. Охотник с тетеревом

Рис. 4. И.К. Стулов. Соколиная охота

Обучение молодых резчиков с 1914 г. велось в учебных мастерских, 1922 г. в профессионально-технической школе, а с 1990 г. в художественно-промышленном училище. В 2012 года – в Высшей школе народных искусств, которая является практически единственным учебным учреждением, передающим опыт богородского мастерства.

В настоящее время перед коллективом педагогов-художников стоят задачи сохранения и дальнейшего развития лучших традиций обучения молодых художников-мастеров. Изучая педагогический опыт старшего поколения, А.Я. Чушкина, Н.Д. Бартрама, М.В. Стулова, В.Г. Пучкова и других, коллектив учебного учреждения бережно относится к их творческим находкам, использует методики, обучая теории и практике молодое поколение художников народных промыслов [1; 7].

Пучков Валентин Григорьевич (1928-2017) – потомственный резчик (рис. 5). Со стороны отца представители династии Пучковых, прославившие

свою фамилию как «зверисты», делали сколотных коней. Дедушка Валентина Григорьевича по материнской линии – Сидоров Владимир Сергеевич – прославился как игрушечник. В 1946 г. Пучков окончил Богородскую профессиональную техническую школу. Его учителями были Максимов Николай Иванович и Лабушина Тамара Сергеевна.

Рис. 5. В.Г. Пучков, скульптор, преподаватель богородской резьбы по дереву

В 1946-1948 гг. Валентин Григорьевич работал на фабрике, придумал и выполнил не одну скульптуру и игрушку, участвовал в международных выставках: Коре́йская народная республика (1966); Канада (1967); Сирия (1968); Япония (1970); Чехословакия (1972).

В массовое производство Богородской фабрики комиссией были отобраны его многочисленные игрушки: «Мишка – фотограф», «Играющие козлики», серийное производство («Московский зоопарк»). Следует отметить искусную резьбу и выразительность образов произведений: «Белогривый конь», «Сивка-бурка», «Генерал Топтыгин», «Олень», «Лось», «Цапля», «Кабан» (рис. 6, 7).

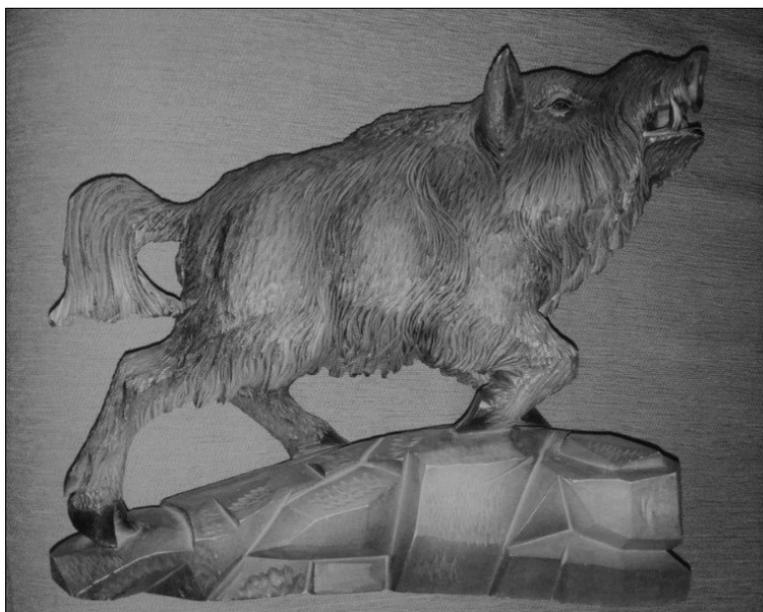

Рис. 6. В.Г. Пучков. Кабан

Рис. 7. В.Г. Пучков. Конь белогривый

В 1974 г. Валентин Григорьевич вернулся в Богородскую профессиональную техническую школу и работал преподавателем до 1990 г. За плодотворную педагогическую деятельность он был удостоен звания «Заслуженный мастер профессионально-технического образования РСФСР».

Ученики Валентина Григорьевича – Валентина Вайсеро и Евгений Птицин – работают в Богородском институте художественной резьбы по дереву – филиале ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

Рис. 8. Н.Н. Скотников,
педагог-художник

Николай Николаевич Скотников (1951-2003) окончил Московский технологический институт по специальности «Декоративно-прикладное искусство» (скульптурное отделение, специализация – художественная обработка дерева), в 1980 г. начал преподавать в Богородском училище (рис. 8). Знание материала и основ резной пластики позволило органично влиться в творческий коллектив училища. Будучи равнодушным к истокам Богородского промысла, он с любовью стал осваивать его традиции.

Рисунок, скульптура и композиция – предметы, методика преподавания которых в совершенстве была освоена педагогом с учетом специфики учебного заведения.

При переходе в 1990 г. профтехшколы в статус Богородского художественно-промышленного училища Н.Н. Скотниковым были разработаны и на практике апробированы новые учебные программы. Знание технологий обработки материала и богородских традиций резной скульптуры позволили создать стройную систему обучения. С 1985 г. он руководил методическим объединением специальных предметов.

За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, разработку учебно-методической литературы и многолетний плодотворный труд Николай Николаевич награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ, нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации» и медалью «В память 850-летия Москвы».

Рис. 9. Г.А. Рунов, скульптор,
преподаватель богородской резьбы
по дереву

Геннадий Алексеевич Рунов (1955) проработал в Богородском художественно-промышленном училище более 30 лет (рис. 9), единственный мастер, который не покидал училище, несмотря ни на какие трудности. Г.Н. Рунов делал образцы на любые темы, которыми молодые преподаватели пользуются и сегодня. Его считали «неофициальным» наставником молодых преподавателей. Среди изделий,

выполненных художником, «Медведь с балалайкой», «Сохатый», «Медведь с гармошкой» и др. (рис. 10, 11).

Рис. 10-11. Г.А. Рунов. Сохатый. Медведь с гармошкой

Произведения художника отличаются декоративностью, прекрасным чувством формы. Даже дефекты дерева мастер умеет так декоративно оформить, что это воспринимается естественно.

Комиссией по народному искусству Союза художников России Геннадию Алексеевичу в 2004 г. было присвоено звание «Народного мастера России». Миссия народного мастера – в сохранении коллективного опыта, традиций, глубоко связанных с природой, землей.

Вероятно, связь с природой, народными истоками подсказала Геннадию Алексеевичу и его студентам идею оформления училища рельефами со сказочными мотивами: образы героев русских народных сказок находятся рядом с образами сказок А.С. Пушкина и П.П. Ершова. На всех рельефах изображены добрые и смыслённые звери, мудрые и работающие люди, наделенные чертами характера, которыми обладает и сам мастер. «Люблю я, когда ребята что-либо выдумывают, а потом мастерят, воплощая задумку в жизнь», – говорит Геннадий Алексеевич. В голосе его всегда звучит тепло и доброта, когда он рассказывает о своих учениках. А выпускников его не счесть, разных национальностей, со всех уголков бывшего Союза: украинцы, марийцы, чуваша, чеченцы и, конечно, русские. И со всеми мастер находил общий язык. Они и сейчас приезжают, рассказывают о своих достижениях, с удовольствием вспоминают годы, проведенные в училище. Работы их проникнуты чувством патриотизма. Например, неповторимые шахматы, посвященные победе русского народа в Куликовской битве.

Описывая жизнь и работу сотрудников Богородского института нельзя не остановиться на судьбе единственной женщины-мастера Валентины Филипповны Вайсеро (рис. 12).

Рис. 12. В.Ф. Вайсера, скульптор, преподаватель богородской резьбы по дереву

В 1978 г. Валентина Филипповна по приглашению Г.И. Павлова, который был директором, впервые вошла в мастерскую училища как преподаватель. Студенты были близки ей по возрасту, общаться было легко и интересно, хотя не без проблем. За советом чаще всего Валентина Филипповна обращалась к старшим преподавателям: В.Г. Ерошкину, В.Г. Пучкову, В.А. Градову. С 1985 по 1996 гг. работала на фабрике, посетила Финляндию, Данию, Норвегию, Голландию, Англию, Швецию, Исландию, где достойно представляла богородскую игрушку.

За многолетний плодотворный труд в системе среднего профессионального образования, большой вклад в дело подготовки специалистов высокой квалификации Валентина Филипповна Вайсера награждена Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации», ей присвоено звание «Народного мастера России».

Традиции богородского промысла дошли до нашего времени, передаваясь из поколения в поколение, от мастера к ученику, совершенствуясь и творчески развиваясь [5]. Значимыми звеньями в этой цепи являются представленные художники богородского промысла – талантливые педагоги, труд которых отражает многие примечательные вехи в развитии богородского института художественной резьбы по дереву [6]. Сегодня искусство богородской резьбы находится на новом витке своего развития. А это значит, что впереди большие творческие перспективы, новые художественные свершения. Хочется верить, что кто-то из нынешних студентов впишет свои имена в бессмертную историю развития великого русского промысла богородской художественной резьбы.

Литература

1. Бартрам Н.Д. От игрушки к мастерству. – Москва: б/и, 1925. – 241 с.
2. Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. – Москва: Легкая промышленность, 1981. – 192 с.
3. Дайн Г.Л. Игрушечных дел мастера. – Москва: Просвещение, 1994. – 79 с.
4. Каплан Н.И., Авсеенок А.А. Искусство богородских резчиков. – Москва: Легкая индустрия, 1964. – 28 с.

5. Народные художественные промыслы РСФСР, история и современность: Сборник научных трудов – Москва: НИИ художественной промышленности, 1991. – 178 с.
6. Пенушкина Н.В. В людях история наша... (К столетнему юбилею Богородского училища). – Москва: б/и., 2012. – 25 с.
7. Розова Л. Богородская игрушка и скульптура. – Москва: Планета, 1970. – 60 с.
8. Художественные промыслы Подмосковья. – Москва: Московский рабочий, 1982. – 193 с.
9. Художники-мастера богородской скульптуры. – URL: <https://culture-art.ru> (дата обращения: 08.10.2022).

References

1. Bartram N.D. Ot igrushki k masterstvu. – Moskva: b/i, 1925. – 241 s.
2. Dajn G.L. Russkaya narodnaya igrushka. – Moskva: Legkaya promyshlennost', 1981. – 192 s.
3. Dajn G.L. Igrushechnyh del мастера. – Moskva: Prosveshchenie, 1994. – 79 s.
4. Kaplan N.I., Avseenok A.A. Iskusstvo bogorodskih rezchikov. – Moskva: Legkaya industriya, 1964. – 28 s.
5. Narodnye hudozhestvennye promysly RSFSR, istoriya i sovremennost': Sbornik nauchnyh trudov – Moskva: NII hudozhestvennoj promyshlennosti, 1991. – 178 s.
6. Penushkina N.V. V lyudyah istoriya nasha... (K stoletnemu yubileyu Bogorodskogo uchilishcha). – Moskva: b/i., 2012. – 25 s.
7. Rozova L. Bogorodskaya igrushka i skul'ptura. – Moskva: Planeta, 1970. – 60 s.
8. Hudozhestvennye promysly Podmoskov'ya. – Moskva: Moskovskij rabochij, 1982. – 193 s.
9. Hudozhniki-mastera bogorodskoj skul'ptury. – URL: <https://culture-art.ru> (data obrashcheniya: 08.10.2022).

Ермакова М.В., заместитель директора по научно-методической работе, Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, e-mail: ermakova-80@mail.ru

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

Обзор издания «Коллекция лукутинских изделий А.С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи»

Review of the publication «Collection of Lukutins' products by A.S. Mokrousov – the pearl of the museum fund of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting»

Аннотация. В статье представлен обзор научного каталога, подготовленного коллективом Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, анализируется структура и содержание издания, раскрываются особенности подачи иллюстративного материала, а также специфика клейм и гербов на лукутинских изделиях.

Ключевые слова: коллекция лукутинской миниатюры, федоскинская лаковая миниатюрная живопись, А.С. Мокроусов, Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи, фабрика лаковой миниатюры.

Abstract. The article presents an overview of the publication of the scientific catalog prepared by the staff of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting, analyzes the structure and content of the publication, reveals the features of the presentation of illustrative material, as well as the specifics of stamps and coats of arms on Lukutins' products.

Key words: collection of Lukutins' miniatures, Fedoskino lacquer miniature painting, A.S. Mokrousov, Fedoskino institute of lacquer miniature painting, lacquer miniature factory.

Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» – обладает уникальной коллекцией изделий лаковой миниатюрной живописи XIX века. Эта коллекция представляет собой одно из наиболее полных собраний лаковой миниатюрной живописи, произведенной на фабрике Лукутиных в сельце Данилково Московской губернии. Коллекция была приобретена у московского коллекционера Алексея Степановича Мокроусова (рис. 1) в 1937 году преподавателями нашего учебного заведения (Федоскинской

профессионально-технической школы) в качестве образцов для копирования в процессе обучения молодого поколения.

Представляемое научное издание «Коллекция лукутинских изделий А.С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи» (рис. 2) подготовлено в рамках реализации гранта, направленного на сохранение и развитие традиционных художественных промыслов – «Лукутинские традиции». Целью данного издания стало систематизация сведений об экспонатах лукутинской коллекции. На основе впервые проведённых исследований были подробно изучены 120 экспонатов, все изделия соотнесены с периодами работы фабрики.

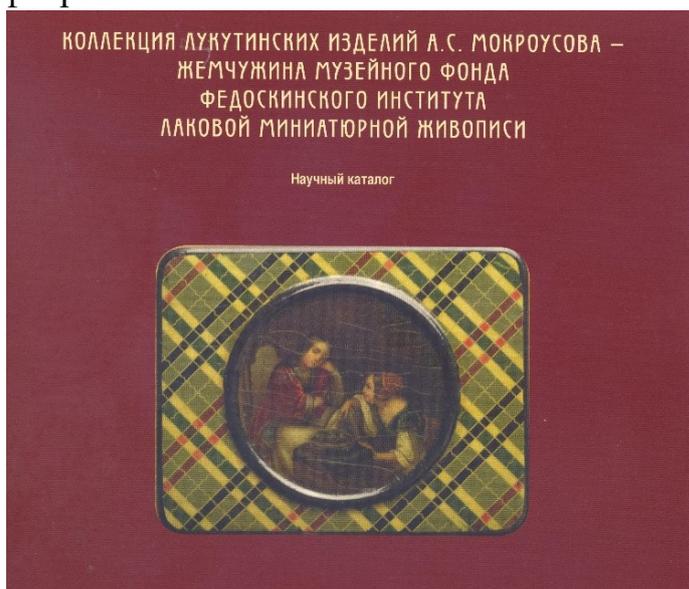

Рис. 2. Обложка издания «Коллекция лукутинских изделий А.С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи»

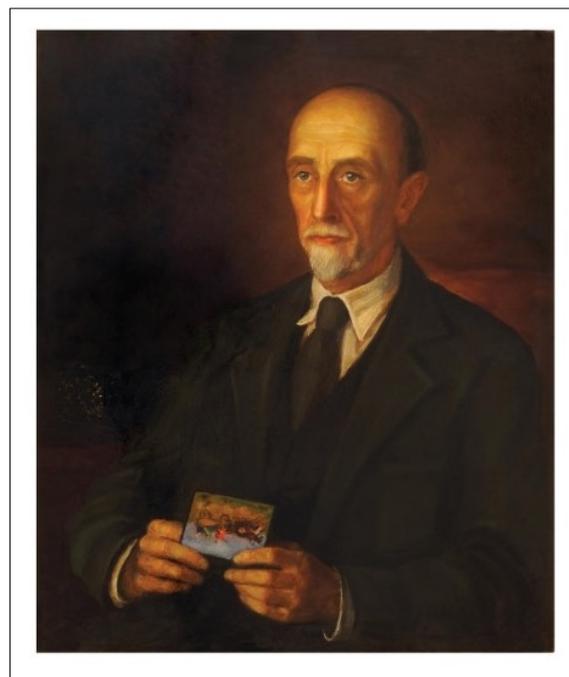

Рис. 1. Портрет А.С. Мокроусова, экспонат Лукутинской коллекции Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи

На основе изучения трудов искусствоведов Н.О. Крестовской, Л.Я. Супрун, а также исследований Л.К. Пржевальской авторами были установлены основные виды клейм и количество двуглавых орлов на изделиях, что позволило определить возраст каждого изделия и соотнести их с периодами владения фабрикой Петром Васильевичем Лукутиным, Александром Петровичем Лукутиным, Николаем Александровичем Лукутиным.

Издание представляет собой каталог изделий,

распределённых в хронологическом порядке.

Первыми представлены три изделия, выполненные на фабрике П.И. Коробова, основавшего в 1795 году лаковую фабрику в сельце Данилково. Эти табакерки демонстрируют как постепенно от гравюр и офортов (рис. 3), наклеиваемых на изделие, мастера фабрики перешли к выполнению многослойной масляной живописи на изделиях из папье-маше.

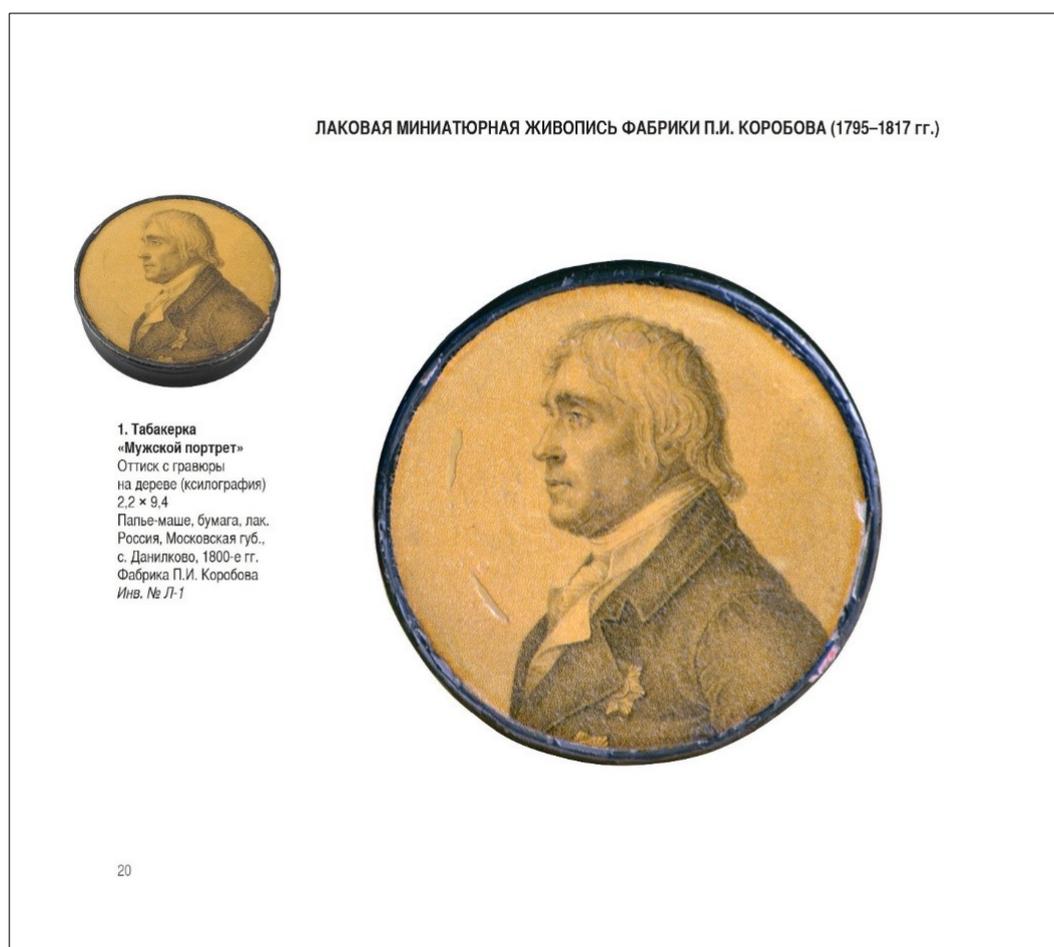

Рис. 3. Экспонат Лукутинской коллекции Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, табакерка фабрики П.И. Коробова

Затем последовательно представлены изделия, выполненные на фабрике Петра Васильевича Лукутина в период с 1817 года по 1841 год. На изделиях этого периода ставили клеймо «Ф.П.Л.», а начиная с 1828 года фабрикант за высокое качество изделий получил право ставить герб — золотого двуглавого орла (рис. 4).

Работы этого периода отличаются высоким уровнем мастерства в выполнении жанровых сюжетов,

Рис. 3. Экспонат Лукутинской коллекции Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, коробочка фабрики П.В. Лукутина

разрабатываются различные виды декоративного оформления: цифровка, черепашка. Широкое применение получают такие декоративные материалы как сусальное золото, перламутр (рис. 5).

Лукутинские мастера начинают выполнять на изделиях уменьшенные копии известных полотен русских живописцев. Закладываются основы творческого варьирования в лаковой миниатюрной живописи — воспроизведения образца с внесением изменений и дополнений в композиционное, цветовое, орнаментальное, пластическое решение для связи с изделием.

Рис. 5. Экспонат Лукутинской коллекции Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, коробочка фабрики П.В. Лукутина

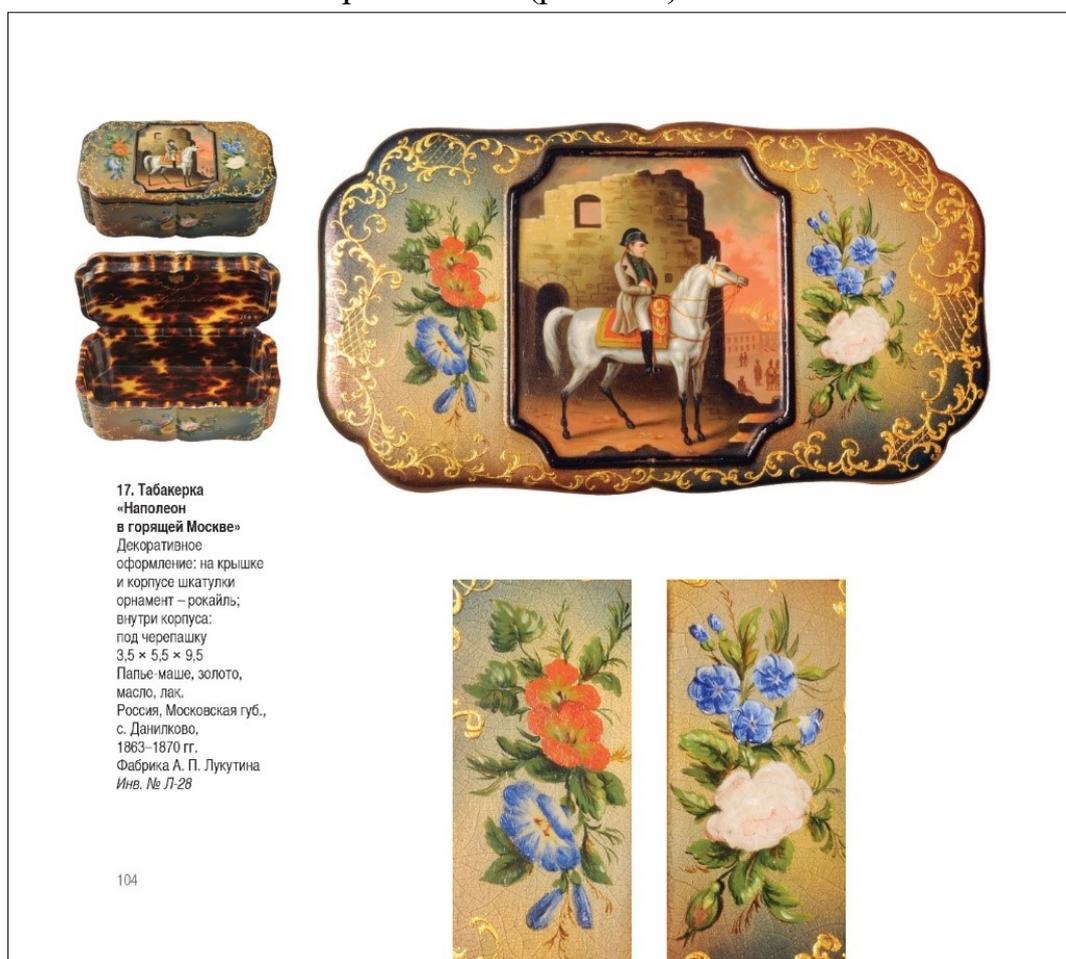

Рис. 6. Экспонат Лукутинской коллекции Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, серничок фабрики П. и А. Лукутиных

«скань». Значительно расширяется ассортимент изделий: папиросники, портсигары, ларчики, сернички (рис.6), пудреницы и др.

С 1841 года по 1863 год к управлению фабрикой подключается сын Петра Васильевича — Александр Петрович Лукутин. На изделиях этого периода ставили клеймо «Ф. П. и А. Лукутиных» и одного золотого двуглавого орла. Это период расцвета декоративного оформления изделий, появляются разнообразные декоративные приёмы, имитирующие различные природные фактуры: малахит, береста, слоновая кость, совершенствуется приём «черепашка»; появляются разнообразные орнаментальные решения (рокайль, арабеска),

С 1863 года по 1888 год фабрикой единолично управляет Александр Лукутин, который удостоивается в 1870-м году права ставить на изделия второго двуглавого орла, а в 1882 году – третьего золотого орла. Александр Лукутин занимался совершенствованием технологии изготовления лака, который стал ещё более прочным и придавал хороший блеск изделиям. Изделия этого периода отличает большое разнообразие форм и сюжетов, высокое мастерство в передаче мельчайших деталей. Большой популярностью пользовались сцены народной жизни, гуляния, также выполнялись сложные трудоёмкие изделия на исторические темы, сочетающие различные виды декоративного оформления. Например, в табакерке «Наполеон в горящей Москве» (рис. 7) исторический сюжет сочетается с цветочными композициями и изысканным золотым орнаментом (рокайль).

17. Табакерка
«Наполеон
в горящей Москве»
Декоративное
оформление: на крышке
и корпусе шкатулки
орнамент – рокайль;
внутри корпуса:
под черепашку
3,5 × 5,5 × 9,5
Папье-маше, золото,
масло, лак.
Россия, Московская губ.,
с. Данилково,
1863–1870 гг.
Фабрика А. П. Лукутина
Инв. № Л-28

104

Рис. 7. Экспонат Лукутинской коллекции Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, табакерка фабрики А.П. Лукутина

В 1889 году владельцем фабрики становится сын Александра Петровича – Николай Александрович Лукутин. Н.А. Лукутин в 1896 году получает право ставить на своих изделиях ещё одного золотого орла – четвёртого. В этот период большое внимание уделяется творческому варьированию полотен известных художников. Ярким примером может служить ларец «Слушают бандуриста» (рис. 8), на крышке которого выполнена копия с одноимённой картины К.Е. Маковского, на боковой части – копия картины П.Н. Грузинского «Масленица». Творческое варьирование проявляется в копии с

картины исполнении П.Н. Грузинского, написанной в технике многослойной масляной живописи, в использовании металлического грунта и традиционной федоскинской техники письма «по сквозному», что придаёт работе декоративность. Также большой интерес проявляется к народным сценам и гуляниям.

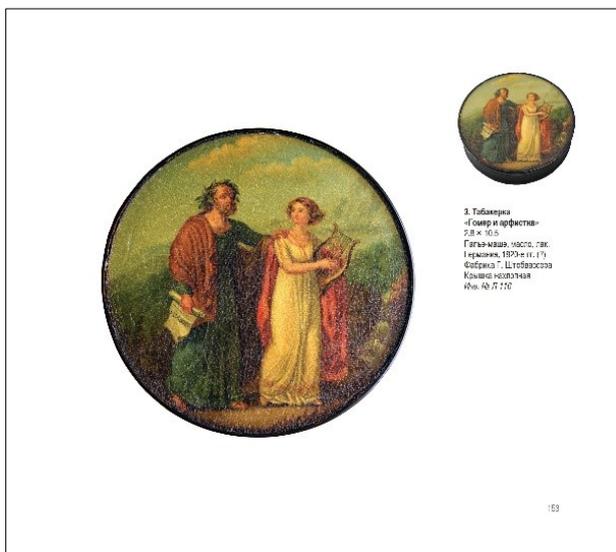
Заслуживают внимания разделы, посвящённые изделиям федоскинской трудовой артели бывших мастеров фабрики Лукутиных, а также изделиям фабрик Иогана Штобвассера (Германия) и Аустена (Москва) (рис. 9-10).

25. Ларец «Слушают бандуриста»
21,9 × 47 × 34,6
Папье-маше, сусальное золото, порошки, фольга, ткань, масло, лак.
Россия, Московская губ., с. Данилково, конец 1889–1896 гг.
Фабрика Н.А. Лукутина
Мастера: Крылов Дмитрий Аристархович (1858–1919) художник-миниатюрист. Работал на фабрике Лукутиных. Шаврин Илья Александрович (1847–1913) художник-миниатюрист. Работал на фабрике Лукутиных. Ларец заказан С.Т. Морозовым в качестве подарка к свадьбе своей дочери
Изн. № 82

129

Рис. 8. Экспонат Лукутинской коллекции Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, ларец «Слушают бандуриста»

3. Табакерка «Смерть и артистка»
2,8 × 10,5
Папье-маше, масло, лак.
Германия, 1904 г.
Фабрика Г. Штобвассера
Коллекция
Изн. № 77-78

133

Рис. 9. Экспонат коллекции Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, табакерка фабрики И.Г. Штобвассера (?)

2. Крышка от табакерки «Портрет мужчины»
4,2 × 6,2
Папье-маше, масло, лак.
Россия, г. Москва, вторая половина XIX в.
Фабрика Н.А. Лукутина
Изн. № 79-85

3. Набор «Станки дорожные»
изображ.
Набор состоит из:
1. Катушка из спиральной ленты в двух экземплярах, изготовленная вручную. Декоративное оформление: лак.
2. Фигурка из фаянса, 7 × 1,5.
3. Папье-маше и металл. Изображение: оловянный лак.
Россия, г. Москва, первая половина XIX в.
Фабрика А.И. Аустена
Изн. № 79-85

143

Рис. 10. Экспонат коллекции Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, фабрика Аустена

Содержание каталога последовательно представляет развитие лаковой миниатюры от коробовского периода (1795-1817 гг.) к лукутинской миниатюре (1817-1904 гг.), становлению федоскинской лаковой миниатюрной

живописи с основания Федоскинской трудовой артели бывших мастеров фабрики Лукутиных (1910 г. – по настоящее время), что наглядно иллюстрирует позицию авторов о том, что «лукутинская миниатюра – живая нить, связывающая поколения художников-миниатюристов».

Литература

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

References

1. Kolleksiya lukutinskih izdelij A.S. Mokrousova – zhemchuzhina muzejnogo fonda Fedoskinskogo instituta lakovoj miniatyurnoj zhivopisi. Nauchnyj katalog / Pod nauchnoj redakciej M.A. Saltanova. – Moskva: Severnyj Palomnik, 2022. – 168 s. – ISBN 978-5-94431-471-0

В оформлении издания использовано произведение, выполненное в традициях федоскинской лаковой миниатюрной живописи.
Рогатова В. Пластина «Рождество». 2021 г.
Рук. М.А. Салтанов, Л.В. Кабашова