

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

"Дорогою добра" ("Дед Мазай и зайцы") - одна из 18 работ студентов Богородского института художественной резьбы по дереву - филиала ВШНИ, получивших статус произведений народных художественных промыслов признанного художественного достоинства

№ 1 - 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга разъясняет: каковы последствия за ложь и дискредитацию русской армии?	5
<i>События и памятные даты</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Поздравляем с Юбилеем! 	6
<ul style="list-style-type: none"> • Поздравляем А.Л. Уткина с присвоением ученой степени! 	7
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Бесшапошникова Ю.А.</i> Выставка уникальных произведений Высшей школы народных искусств (академии) на Художественно-промышленной выставке-форуме «Уникальная Россия» (Москва) 	8
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ермакова М.В.</i> Круглый стол «Перспективы взаимодействия общеобразовательных организаций Московской области с Высшей школой народных искусств» 	12
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Наумов В.М.</i> Произведения студентов Богородского института художественной резьбы по дереву – образцы изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства 	16
<i>Высшая школа народных искусств (академия) – федеральная инновационная площадка</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Максимович В.В., Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А., Федотова О.В.</i> Высшая школа народных искусств (академия) – инновационный центр развития высшего образования в традиционных художественных промыслах, формирования патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России 	24
<i>Традиционные художественные промыслы – великоление художественного наследия России. Есть ли будущее?</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Лапина Е.А.</i> Белёвское кружево. Возрождение русских традиций 	54
Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов	
<i>Актуальные вопросы профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства: новый опыт</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Архангельская О.В., Швецова О.В.</i> Формирование профессиограммы художника традиционных художественных промыслов (художественная вышивка) 	64
<i>Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Салтанов М.А.</i> Научно-исследовательская деятельность как основа развития системы непрерывного профессионального образования в подготовке художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи 	80

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Плавинская Л.С.</i> Тропы и фигуры в лексическом арсенале художника традиционного прикладного искусства 	92
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Уткин А.Л.</i> Обучение пластической анатомии как ключевой компонент профессиональной подготовки будущих художников лаковой миниатюрной живописи 	107
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Лобов В.А.</i> Этапы обучения будущих художников традиционного прикладного искусства трансформации академической скульптурной формы в декоративную 	117
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Куракина И.И.</i> Формирование опыта научно-исследовательской деятельности студентов в системе непрерывного профессионального образования как основа сохранения и развития традиционных художественных промыслов России 	129
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Кривоzubова Ю.И.</i> Особенности разработки содержания обучения рисунку в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов 	138
Актуальные проблемы педагогики традиционного прикладного искусства: традиции и новации	
<i>Проблемы методологии</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Шапкин В.В.</i> Процессный подход в управлении образовательными системами 	153
<i>Социология, психология, культурология традиционного прикладного искусства</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Полякова В.А.</i> Использование историко-искусствоведческого подхода в изучении богородской игрушки и скульптуры на литературные и сказочные темы 	164
<i>Дидактика и методика традиционного прикладного искусства</i>	
<i>Методика обучения традиционному прикладному искусству (по видам)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Кашекова И.Э., Ванеев А.В.</i> Методы обучения цифровым технологиям в проектировании изделий традиционных художественных промыслов 	173
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Алексеева Е.Н., Задорожная Е.Д.</i> Применение принципов эко-дизайна в процессе проектирования авторских аксессуаров и предметов интерьера из бумажной лозы 	183
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Анисина С.Ю.</i> Особенности стилизации растительных мотивов будущими художниками в области художественной вышивки 	193
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Костычева И.В.</i> Самостоятельная работа как фактор творческого развития будущих художников церковно-исторической живописи 	206

<p style="text-align: center;">Современные педагогические технологии</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Александрова Н.М.</i> Интегративные технологии обучения как педагогические инновации в высшем образовании в области традиционного прикладного искусства 	219
Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития	
<p style="text-align: center;">Традиционное прикладное искусство в современном мире</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ермакова М.В.</i> Коллекция лукутинских изделий: классификация, периодизация, описание 	230
<p style="text-align: center;">Личность в искусстве: о художниках и педагогах традиционного прикладного искусства</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Малышев М.Ю.</i> Уникальность техники письма основоположника холуйской лаковой миниатюрной живописи Д.М. Добрынина 	240
<p style="text-align: center;">Личность и творчество</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Кузнецов Н.Г.</i> Служение русскому искусству и будущим поколениям. 75 лет художнику-живописцу и педагогу Николаю Федоровичу Неонету. 	248
<p style="text-align: center;">Книжная полка (обзоры и рецензии)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Уткин А.Л.</i> Обзор монографии «Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов: содержание обучения» 	257

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга разъясняет: каковы последствия за ложь и дискредитацию российской армии?

В Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при соблюдении установленных законодательством требований. В части проведения специальной военной операции и действий российской армии закон разрешает использовать только информацию, полученную от официальных представителей Министерства обороны России.

Недопустимо бездумное распространение полученной из иных источников информации, которая может оказаться «фейковыми новостями» и при широком распространении привести к нарушению общественного порядка, а также повлечь иные негативные для граждан и общества последствия.

За фейки о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации и государственных органов за рубежом, умаление их авторитета и призывы к введению антироссийских санкций введена административная ответственность.

Наиболее частым нарушением является размещение в социальных сетях и мессенджерах информации, дискредитирующей российскую армию и государственные органы, в том числе публичных призывов к воспрепятствованию использования армии и введения санкций.

Виды размещаемого контента могут быть различными – начиная от комментариев к чужим постам, опубликования на личной странице текстовой информации, изображения или аудиозаписи, и заканчивая размещением видеороликов, а также ссылок на подобный контент.

Чаще всего нарушения выражаются в размещении на зданиях, сооружениях, в магазинах, стеклах автомобилей плакатов (надписей) с противоправной информацией, выкрикивании лозунгов и демонстрации таких плакатов в общественных местах (в магазинах, на улице, в общественном транспорте, во дворе многоквартирного дома и т.п.), демонстрации нанесенной на одежду надписи, распространении листовок, закрашивании краской баннера в поддержку Вооруженных Сил Российской Федерации и т.д. Сюда же следует отнести участие в уличных пикетах и митингах, расклеивание листовок с лозунгами против использования российской армии.

Впервые совершенные действия, направленные на дискредитацию российской армии и госорганов, являются административным правонарушением, влекущим максимальное наказание для граждан в виде штрафа до 100 тыс. руб.

За повторные аналогичные действия при условии совершения в течение предшествующего года административного нарушения лица подлежат уже уголовной ответственности и могут быть лишены свободы на срок до 5 лет.

Поздравляем с Юбилеем!

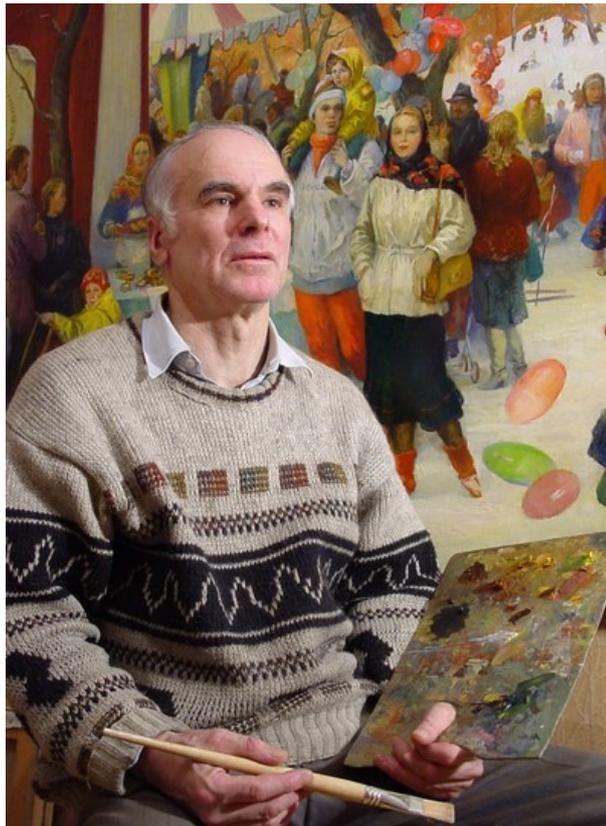
30 марта Николай Федорович Неонет отметил свой день рождения.

Николай Федорович Неонет – художник, доцент кафедры рисунка и живописи, член Союза художников России, человек, который посвятил свою жизнь служению искусству.

Последние годы Николай Федорович Неонет передает опыт профессионального мастерства будущим художникам традиционного прикладного искусства – студентам Высшей школы народных искусств (академии).

*Коллектив Высшей школы народных искусств (академии)
поздравляет*

Николая Федоровича Неонета с Днем Рождения!

*Желаем Вам, дорогой Николай Федорович, крепкого здоровья,
благополучия, душевной гармонии, радости творчества!
Будьте счастливы!*

Поздравляем А.Л. Уткина с присвоением ученой степени!

Решением Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации старшему преподавателю кафедры рисунка и живописи Александру Львовичу Уткину присвоена ученая степень кандидата педагогических наук (приказ № 335/нк-21 от 05.04.2022 г.).

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

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

***Коллектив Высшей школы народных искусств (академии)
поздравляет
Александра Львовича Уткина!***

***Желаем новых научных исследований, плодотворной работы
и реализации планов!***

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

Besshaposhnikova J.A., 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

Выставка уникальных произведений Высшей школы народных искусств (академии) на Художественно-промышленной выставке-форуме «Уникальная Россия» (Москва)
Exhibition of unique works of the Higher school of folk arts (academy) at the Art and industrial exhibition-forum «Unique Russia» (Moscow)

Аннотация: Автор статьи дает обзор выставки Высшей школы народных искусств «Великолепие художественного наследия России», проведенной в рамках III Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия» в Гостином дворе города Москвы. Выставка работ студентов сопровождалась показом изделий художественного кружевоплетения и художественной вышивки.

Ключевые слова: выставка, произведения, Высшая школа народных искусств (академия), лаковая миниатюрная живопись, богородская художественная резьба по дереву, художественное кружевоплетение, художественная вышивка.

Abstract: The author of the article gives an overview of the exhibition of the Higher school of folk arts «The splendor of the artistic heritage of Russia», held as part of the IIIrd Art and industrial exhibition-forum «Unique Russia» in the Gostiny Dvor of Moscow. The exhibition of students' works was accompanied by a demonstration of artistic lace making and artistic embroidery.

Key words: exhibition, works of art, Higher school of folk arts (academy), lacquer miniature painting, artistic Bogorodskoye woodcarving, artistic lace making, artistic embroidery.

24 января 2023 года в Гостином Дворе г. Москвы состоялось открытие III Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия» (рис. 1)¹ – масштабного патриотического мероприятия, целью которого является популяризация традиционных художественных промыслов России, освещение малоизвестных фактов о достижениях в этой области.

¹ Фото – Информационно-аналитический портал «The Penza Post». – URL: <https://penza-post.ru/uploads/Faces/1sdgigcnvll.png> (дата обращения: 15.02.2023).

Рис. 1. Афиша художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия»

Ярким представителем уникального культурного наследия России на выставке-форуме являлась Высшая школа народных искусств (академия). С 23 по 29 января 2023 г. Академия представила работы студентов «Великолепие художественного наследия России». На площади 40 квадратных метров было продемонстрировано 86 уникальных произведений традиционного прикладного искусства: художественная богородская резьба по дереву, лаковая миниатюрная живопись Федоскино, Мстёры, Холуя, иконы, художественное кружевоплетение, художественная вышивка, ювелирное искусство (рис. 2-4)². Посетители выставки могли ознакомиться с уникальными учебными изданиями, созданными педагогическим составом Высшей школы народных искусств (академии).

Рис. 2. Экспозиция Высшей школы народных искусств (академии): ювелирное искусство

² Фото автора статьи.

Рис. 3-4. Экспозиция Высшей школы народных искусств (академии): холуйская лаковая миниатюрная живопись, художественная богородская резьба по дереву, учебная литература, созданная педагогическим составом Высшей школы народных искусств (академии)

Рис. 5. Показ моделей. Произведения художественного кружевоплетения и художественной вышивки Высшей школы народных искусств (академии)

В течение недели на выставке трижды был организован показ моделей по художественному кружевоплетению и художественной вышивке (рис. 5)³, вызвавший восторг и массу положительных отзывов зрителей.

Изделия демонстрировали студентки Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала академии.

³ Фото фотокорреспондента О. Пучкова.

Рис. 5. Благодарность президенту высшей школы народных искусств (академии) В.Ф. Максимович

За большой вклад в сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов России, продолжение традиций отечественной культуры председатель правления Ассоциации «Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и традиции» Сергей Евгеньевич Коломойцев наградил благодарностью президента Высшей школы народных искусств (академии) Валентину Федоровну Максимович (рис. 5).

Ермакова М.В., зам. директора по научно-методической работе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (академия), 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Ermakova M.V., 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

**Круглый стол «Перспективы взаимодействия общеобразовательных организаций Московской области с Высшей школой народных искусств»
Round table «Prospects for interaction between educational institutions of the Moscow region and the Higher school of folk arts»**

Рис. 1. Е.А. Михайлова, первый заместитель министра образования Московской области, В.Ф. Максимович академик РАО, д.п.н., президент ВШНИ, М.А. Салтанов, к.п.н., директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи ВШНИ

9 марта 2023 года в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи – филиале ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» в рамках мероприятий, посвящённых «Году педагога и наставника» и реализации инновационного образовательного проекта Академии, получившей статус федеральной инновационной площадки, состоялась встреча начальников Управления образования Московской области с первым заместителем министра образования Московской области Михайловой Еленой

Александровной (рис. 1⁴).

В ходе встречи В.Ф. Максимович, академик РАО, доктор педагогических наук, президент Высшей школы народных искусств рассказала участникам об образовательной концепции Высшей школы народных искусств и её филиалов, направленной на сохранение и развитие уникальных видов традиционного прикладного искусства и подготовку высококвалифицированных художников.

⁴ Рис. 1-7 – фото из архива Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

М.А. Салтанов, кандидат педагогических наук, директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи провёл экскурсию по учебному заведению, познакомил с историей развития профессионального образования в селе Федоскино Московской области и показал процесс обучения федоскинской лаковой миниатюрной живописи, художественной росписи по эмали и жостовской художественной росписи (рис. 2).

Рис. 2. В мастерской рисунка и живописи Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи ВШНИ

Гостям было представлено музейно-выставочное пространство «Лукутинские традиции», организованное на базе Федоскинского института, и позволяющее не только демонстрировать исторические произведения лаковой миниатюры, но и лучшие образцы студенческих работ разных лет, проводить лекции, семинары и встречи, направленные на изучение и сохранение уникальных видов традиционного прикладного искусства (рис. 3-4).

Рис. 3. Экскурсия по Федоскинскому институту лаковой миниатюрной живописи

Рис. 4. Экскурсия по музейно-выставочному пространству «Лукутинские традиции»

Рис. 5. Посещение выставки богородской игрушки в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи

продемонстрировала игрушки, выполненные студентами. Особое внимание привлекли куклы в традиционных костюмах (рис. 5).

По итогам знакомства с уникальными видами традиционного прикладного искусства и особенностями профессионального образования художников Е.А. Михайловой, первым заместителем министра образования Московской области было проведено заседание круглого стола «Перспективы взаимодействия общеобразовательных организаций Московской области с Высшей школой народных искусств» (рис. 6, 7). В дискуссии были намечены перспективы развития взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования Московской области с Высшей школой народных искусств и её филиалами; среди них – проведение выставок изделий и мастер-классов, способствующих знакомству подростков с разными видами традиционного прикладного искусства, техникой и технологией ручного труда, с перспективами профессионального обучения и трудоустройства.

Рис. 6. Круглый стол «Перспективы взаимодействия общеобразовательных организаций Московской области с Высшей школой народных искусств»

Рис. 7. Участники круглого стола в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи

УДК 745.51

Наумов В.М., кандидат юридических наук, доцент, директор Богородского института художественной резьбы по дереву – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д.51, e-mail: bhpy@yandex.ru

Naumov V.M., PhD in law, associate professor, director of 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: bhpy@yandex.ru

Произведения студентов Богородского института художественной резьбы по дереву – образцы изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства

The works of students of the Bogorodskoye institute of artistic wood carving – the samples of folk artistic crafts of recognized artistic merit

Рис. 1. Выездное заседание Художественно-экспертного совета Московской области по народным художественным промыслам при Министерстве культуры и туризма Московской области

16 февраля 2023 г. директором Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» Наумовым Владимиром Михайловичем был представлен перечень образцов деревянной игрушки и скульптуры для проведения экспертизы в качестве образцов изделий народных художественных промыслов. Всего было заявлено 18 изделий –

произведений, созданных преподавателями и студентами Богородского института художественной резьбы по дереву.

На заседании Художественно-экспертного совета Московской области по народным художественным промыслам при Министерстве культуры и туризма Московской области (рис. 1⁵) все представленные изделия были отнесены к изделиям народных художественных промыслов (протокол № 77 от 16.02.2023 г.).

При рассмотрении на Федеральном художественно-экспертном совете Министерства промышленности и торговли Российской Федерации всем

⁵ Фото автора.

произведениям был присвоен статус произведений народных художественных промыслов признанного художественного достоинства (приказ Минпромторга России № 789 от 13 марта 2023 г.) (рис. 2-18).

Рис. 2. Дудин М.Д. Скульптура «Живи здесь и сейчас»

Рис. 3. Балаев И.С. Скульптура «Хоккеисты»

Рис. 4. Грицов М.И. Скульптура «Ремесленная слобода»

Рис. 5. Балаев И.С. Скульптура «В малинке»

Рис. 6. Серебряков А.В. Скульптура «Мишка с кузнецами»

Рис. 7. Ильин О.Э. Скульптура «В лесном парке»

Рис. 8. Паутова И.А. Скульптура «Сова»

Рис. 9. Серебряков А.В. Скульптура «Цапли»

Рис. 10. Ларионов С.С. Скульптура «Ветер»

Рис. 11. Вайсера В.Ф. Скульптура «Айболит»

Рис. 12. Серебряков А.В. Скульптура «Гармонист»

Рис. 13. Федоров М.С. Скульптура «На опушке»

Рис. 14. Сорокин А.С. Скульптура «Полдень»

Рис. 15. Колышкин М.А. Скульптура «В мастерской»

Рис. 16. Чуприн А.В. Скульптура «Воскресная аллея»

Рис. 17. Ларионов С.С., Смородинов Д.В. Парковая скульптура «На пасеке»

Рис. 4. Дудина В.Л. Скульптура «Дорогою добра»

**Высшая школа народных искусств (академия) –
федеральная инновационная площадка**

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Приказ № 29 от 11 января 2023 г.) ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» получила статус федеральной инновационной площадки.

В рамках реализации научно-исследовательской работы Академии как федеральной инновационной площадки в сетевом научном издании «Традиционное прикладное искусство и образование» создана новая рубрика – «Высшая школа народных искусств (академия) – федеральная инновационная площадка».

В этой рубрике будут публиковаться результаты работы Академии по реализации инновационного образовательного проекта.

УДК 37:745+323.213

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

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

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

Федотова О.В., кандидат педагогических наук, доцент, директор Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 14, корп. 2, e-mail: o_fedotova@bk.ru

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

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

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

Fedotova O.V., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Director of the Institute of Traditional Applied Arts – Moscow branch of the Higher School of Folk Arts (Academy), 115573, Moscow, 14 Musa Jalil Str., building 2, e-mail: o_fedotova@bk.ru

Высшая школа народных искусств (академия) – инновационный центр развития высшего образования в традиционных художественных промыслах, формирования патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России
The Higher school of folk arts (academy) is an innovative center of the development of higher education in traditional artistic crafts, the formation of patriotism and civil consciousness by means of traditional artistic crafts of Russia

Аннотация. В 2023 году, согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (академия) получила статус федеральной инновационной площадки. В статье представлен инновационный образовательный проект Академии, выигравший конкурсный отбор: дано обоснование актуальности, охарактеризована цель и задачи, описаны структурные компоненты проекта, результаты, сфера применения полученных результатов и основные благополучатели. Значительное внимание авторы уделили анализу возможных рисков при реализации инновационного образовательного проекта и способам их снижения указанных рисков.

Ключевой идеей проекта является активизация воспитательного потенциала традиционных художественных промыслов – уникальные виды этого искусства становятся содержанием воспитательного процесса, реализуемого в учреждениях на всех уровнях образования. За счет предлагаемых инновационных методов, средств, форм, приемов, обеспечивающих актуализацию традиционных художественных промыслов, создаются условия для формирования патриотизма и гражданского самосознания у детей, подростков, молодежи.

Реализация инновационного образовательного проекта рассчитана на 5 лет, а создаваемая система воспитания средствами традиционных художественных промыслов в перспективе может стать основой для совершенствования государственной программы воспитания подрастающих поколений.

Ключевые слова: федеральная инновационная площадка, инновационный образовательный проект, стратегическое развитие вуза, высшее образование, дополнительное образование, система воспитания детей, подростков и молодежи, традиционные художественные промыслы, культурно-образовательной программы, дидактические пособия, учебно-методический комплекс, выставки, мастер-классы.

Abstract. In 2023, according to the order of the Ministry of science and higher education of the Russian Federation, Higher school of folk arts (academy) received the

status of a federal innovation site. The article presents an innovative educational project of the Academy, which won the competitive selection: the substantiation of relevance is given, the purpose and objectives are characterized, the structural components of the project, the results, the scope of the results obtained and the main beneficiaries are described. The authors paid considerable attention to the analysis of possible risks in the implementation of an innovative educational project and ways to reduce these risks.

The key idea of the project is to activate the educational potential of traditional artistic crafts – unique types of this art become the content of the educational process implemented in institutions at all levels of education. Due to the proposed innovative methods, means, forms, techniques that ensure the actualization of traditional artistic crafts, conditions are created for the formation of patriotism and civil consciousness among children, adolescents, and youth.

The implementation of the innovative educational project is designed for 5 years, and the system of education created by means of traditional artistic crafts in the future can become the basis for improving the state program of education of the younger generations.

Key words: federal innovation site, innovative educational project, strategic development of the university, higher education, additional education, the system of education of children, adolescents and youth, traditional artistic crafts, cultural and educational programs, didactic manuals, educational and methodical complex, exhibitions, master classes.

В Российской Федерации в системе высшего и дополнительного профессионального образования формируется инновационная инфраструктура – федеральные инновационные площадки (ФИП), под которыми понимаются «организации, осуществляющие образовательную деятельность, ... реализующие инновационные проекты или программы, которые имеют существенное значение для обеспечения модернизации и развития системы образования с учётом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования» [6].

В 2022 г. Министерство науки и высшего образования объявило очередной конкурс на получение статуса федеральной инновационной площадки вузами и организациями дополнительного профессионального образования. Высшей школой народных искусств (академией) была сформирована заявка, в которой вуз позиционировал себя в качестве организации, имеющей все основания для присвоения данного статуса [4].

В год, когда Академия будет отмечать 20-летний юбилей, вуз получил статус федеральной инновационной площадки [3], что является признанием деятельности Высшей школы народных искусств как инновационного образовательного и научного центра, деятельность которого соответствует национальным целям развития Российской Федерации, определенным в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Текст заявки Высшей школы народных искусств (академии), представленный на конкурс, фактически, является документом стратегического планирования деятельности вуза, определяя приоритетные и значимые направления развития образовательной политики, способствующие диссеминации накопленного за 20 лет позитивного опыта подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов в системе непрерывного профессионального образования.

Высшая школа народных искусств (академия) впервые предлагает использовать потенциал традиционных художественных промыслов как мощного ресурса создания условий для формирования патриотизма и национального самосознания подрастающих поколений.

Идея создания системы воспитания детей, подростков и молодежи была впервые выдвинута в 2018 г. [1], позднее – легла в основу одного из стратегических проектов Высшей школы народных искусств (академии) в конкурсной заявке на участие в программе «Приоритет – 2030» [2], а затем стала основой рассчитанного на 5 лет инновационного образовательного проекта **«Высшая школа народных искусств (академия) – инновационный центр развития высшего образования в традиционных художественных промыслах и формирования патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России»**, который был поддержан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

В статье авторы раскрывают основные положения инновационного образовательного проекта Академии.

Традиционные художественные промыслы к началу XXI века государственной культурной политикой репрезентированы как высокое искусство, базовая часть кода культуры России, воплощающая историческую память народа, сохраняющая и транслирующая исторически сформировавшиеся этические и эстетические ценности – ключевой элемент национального самосознания и национальной самоидентификации [5, с. 91]. Однако культуросозидательный потенциал традиционных художественных промыслов в настоящее время используется фрагментарно и малоэффективно. Со всей очевидностью обозначилось противоречие между традиционными художественными промыслами как доминирующим элементом кода культуры России, сохраняющим национальную культурную специфику, успешно противостоящим процессам глобализации и культурной унификации, и неадекватным представлением этого искусства в массовом сознании, редуцирующим его до уровня китчевых поделок и сувениров.

Обозначенное противоречие является всеобъемлющим. Наиболее эффективным инструментом «перенастройки» общественного сознания является система образования. Вопрос активизации воспитательного потенциала традиционных художественных промыслов напрямую связан с государственными приоритетами в области культурной политики (2022 г. был объявлен Годом культурного наследия народов России), образования, укрепления национальной безопасности государства и является принципиально

значимым в условиях современной социокультурной и геополитической ситуации.

Преодоление обозначенного противоречия ставит перед российской системой образования первостепенную задачу – активизацию воспитательного потенциала традиционных художественных промыслов за счет поиска инновационных методов, средств, форм, приемов, его актуализацию и вовлечения в воспитательный процесс, реализуемый в учреждениях на всех уровнях образования.

Полноценная и многомерная рецепция может быть осуществлена только при условии создания под непосредственным патронажем государства открытой многоуровневой системы воспитания детей, подростков, молодежи средствами традиционных художественных промыслов, включающей дошкольные и школьные образовательные учреждения, учреждения среднего профессионального образования, непрофильные вузы (в т.ч. педагогические), Высшую школу народных искусств (академию) как единственный в России и мире профильный вуз, осуществляющий подготовку художников по 22 конкретным видам этого искусства.

Решение столь масштабных воспитательных задач возможно только в логике образования через всю жизнь, а отслеживание результатов становления, развития и укрепления патриотизма и гражданского самосознания предполагает создание столь же масштабной системы, обеспечивающей реализацию проекта.

Целью инновационного образовательного проекта, предложенного Академией, является создание эффективных педагогических условий для становления, развития и укрепления патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов как великолепия художественного наследия России.

Задачи инновационного образовательного проекта включают:

- Разработку и внедрение многоуровневой программы дополнительного образования для детских садов – общеобразовательных школ – учреждений среднего профессионального образования – непрофильных вузов, каждый уровень которой объединен содержанием воспитательной деятельности, связанной с освоением регионально-исторических, художественно-стилистических, композиционных особенностей и колористического своеобразия каждого из видов традиционных художественных промыслов с целью становления, развития и укрепления патриотизма и гражданского самосознания детей, подростков, молодежи, в т.ч. в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов – селах, поселках, малых городах – и учитывающей возрастные психолого-педагогические особенности дошкольников, школьников, студентов;

- Разработку краткосрочной культурно-образовательной программы для школьников из российских регионов «Открываем Россию вместе как великолепия художественного наследия страны», нацеленной на приобщение к российским традиционным духовным и художественным ценностям, воплощенным в традиционных художественных промыслах;

- Разработку краткосрочной культурно-образовательной программы для взрослых из российских регионов «Русский эскурсионист», нацеленной на приобщение взрослых к российским традиционным духовным и художественным ценностям, воплощенным в традиционных художественных промыслах;

- Модернизацию содержания педагогической подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов – обучающихся Академии на уровне бакалавриата, магистратуры, специалитета, направленное на формирование кадрового ресурса реализации открытой многокомпонентной системы традиционных художественных промыслов из числа выпускников Высшей школы народных искусств (академии);

- Создание не имеющих аналогов учебно-методических комплексов, включающих издания для аудитории разного возраста: учебные пособия, рабочие тетради, материалы для самостоятельной внеурочной деятельности, методические рекомендации по проведению мастер-классов и т.д. как элемента методической поддержки реализации открытой многоуровневой системы воспитания по таким видам традиционных художественных промыслов, как:

- ✓ художественное кружевоплетение (вологодское / киришское / михайловское);

- ✓ художественная вышивка;

- ✓ мстёрская лаковая миниатюрная живопись / мстерская декоративная живопись / мстёрская иконопись;

- ✓ холуйская лаковая миниатюрная живопись / холуйская иконопись;

- ✓ палехская лаковая миниатюрная живопись / палехская иконопись;

- ✓ федоскинская лаковая миниатюрная живопись;

- ✓ декоративная нижнетагильская роспись;

- ✓ декоративное московское письмо;

- ✓ косторезное искусство (холмогорская резьба по кости);

- ✓ художественный металл (ювелирное искусство);

- ✓ богородская художественная резьба по дереву;

- ✓ сергиево-посадская игрушка;

- Создание комплекса наглядных дидактических пособий – коллекций эталонных образцов произведений конкретных видов традиционных художественных промыслов, систематизированных в методические фонды и насыщающих воспитательное пространство образовательных учреждений всех уровней высокохудожественными произведениями этого вида искусства, а не примитивными ремесленными поделками или китчевыми артефактами, отталкивающими подрастающее поколение от национального культурного наследия;

- Организацию системы выставок, мастер-классов и дефиле-показов по видам традиционных художественных промыслов, в том числе непосредственно в образовательных учреждениях, как основного вида внеаудиторной деятельности учащихся и обучающихся в процессе освоения воспитательного потенциала этого вида искусства;

- Разработку программы поэтапного внедрения системы воспитания средствами традиционных художественных промыслов, включающую «дорожную карту» реализации, систему критериев и индикаторов эффективности ее реализации – успешности становления, развития и укрепления патриотизма и гражданского самосознания молодых поколений россиян.

Для достижения обозначенной цели инновационного образовательного проекта создается открытая многокомпонентная система воспитания, интегрирующая культурно-образовательный капитал и потенциал учреждений дошкольного, школьного, среднего профессионального и высшего образования и создающая эффективные условия для становления, развития и укрепления патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов.

Ключевым институциональным звеном открытой многокомпонентной системы воспитания является ***Высшая школа народных искусств (академия) – инновационный центр развития высшего образования в традиционных художественных промыслах и формирования патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России.***

Система воспитания средствами традиционных художественных промыслов состоит из трех компонентов.

Первый компонент – многоуровневая программа дополнительного образования «***Традиционные художественные промыслы России: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем***» (дошкольное образовательное учреждение – общеобразовательная школа – учреждения среднего профессионального образования – непрофильные вузы), в которой педагогические работники, представляя подлинные произведения конкретных видов традиционных художественных промыслов целевой аудитории образовательных организаций мотивируют, воздействуют, индивидуально приобщают, вызывают интерес каждого участника к традиционным художественным промыслам России – неотъемлемой части культурного кода россиян.

Образовательные программы разного уровня (дошкольное образовательное учреждение – общеобразовательная школа – учреждение среднего профессионального образования – непрофильные вузы) являются преемственными, что позволяет преодолеть дискретность и фрагментарность освоения подрастающим поколением традиционных художественных промыслов как фундаментальной основы национального культурного наследия.

Второй компонент – краткосрочная культурно-образовательная программа ознакомления с традиционными художественными промыслами для школьников (12-17 лет) из различных регионов страны «***Открываем Россию вместе как великое художественное наследие страны***» и для взрослых «***Русский экскурсионист***». Культурно-образовательная программа является образовательным интенсивом, направленным на приобщение, как школьников, так и взрослых к российским традиционным духовным и художественным ценностям и формирование уважения к истории и культуре России. Культурно-

образовательная программа включает лекции, мастер-классы, образовательные путешествия в профильных музеях, встречи с художниками традиционных художественных промыслов, экспедиции в центры традиционных художественных промыслов.

Оба типа образовательных программ объединены логикой деятельности обучающихся, базирующейся на освоении, осмыслении и исследовании высокохудожественных произведений различных видов традиционных художественных промыслов России с обязательным учетом психолого-педагогических возрастных особенностей каждой целевой аудитории.

«Высшая школа народных искусств (академия) – инновационный центр развития высшего образования в традиционных художественных промыслах и формирования патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России»

Высшая школа народных искусств (академия) – инновационный центр

Система воспитания детей, подростков, молодежи средствами традиционных художественных промыслов России

«Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем»

Многоуровневая программа дополнительного образования и внеучебной деятельности (ДОУ – общеобразовательная школа – учреждения СПО – непрофильные вузы)

«Открываем Россию вместе как великолепие художественного наследия страны»

Краткосрочная культурно-образовательная программа ознакомления школьников российских регионов с традиционными художественными промыслами

«Русский экскурсионист»

Краткосрочная культурно-образовательная программа ознакомления с традиционными художественными промыслами для взрослых российских регионов

«Учимся и учимся учить» - многокомпонентная система повышения квалификации для различных целевых групп педагогов (воспитатели, учителя, профессорско-преподавательский состав), обеспечивающих базовый уровень знакомства аудитории с традиционными художественными промыслами России и владеющих методикой погружения детей, подростков, молодежи в уникальный мир традиционных художественных промыслов

Внутрикорпоративное повышение квалификации научно-педагогических работников Высшей школы народных искусств (академии) – головного вуза и филиалов

Модернизация содержания высшего образования будущих художников традиционных художественных промыслов в Высшей школе народных искусств с акцентом на педагогическую подготовку студентов, способных в будущем реализовывать систему воспитания детей, подростков, молодежи средствами традиционных художественных промыслов

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка воспитателей дошкольных образовательных учреждений и учителей общеобразовательных школ, реализующих системы воспитания детей и подростков средствами традиционных художественных промыслов

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка профессорско-преподавательского состава непрофильных учреждений среднего профессионального образования и высших учебных заведений, реализующих системы воспитания подростков и молодежи средствами традиционных художественных промыслов

Разработка и внедрение обеих программ дополнительного образования методически поддерживается созданием не имеющих аналога учебно-методических комплексов для аудиторий разного возраста; дидактических пособий – эталонных образцов произведений конкретных видов традиционных художественных промыслов; системой выставок и мастер-классов по конкретным видам традиционных художественных промыслов.

Третий компонент – комплекс программ повышения квалификации «Учимся и учимся учить», призванных обеспечить необходимый профессиональный уровень педагогов (воспитатели, учителя, профессорско-преподавательский состав), подготовленных для реализации разрабатываемых образовательных программ.

Программы повышения квалификации планируется осуществлять по двум направлениям:

- *Внутрикорпоративное повышение квалификации профессорско-преподавательского состава Академии* – головного вуза и филиалов – в полной мере владеющего сущностью и спецификой 22 видов традиционных художественных промыслов России. Содержанием внутрикорпоративных курсов повышения квалификации является методика преподавания традиционных художественных промыслов России во всем многообразии их видов.

Профессорско-преподавательский состав Академии может выступать в качестве тьюторов при обучении как специфике и сущности традиционных художественных промыслов, так и методике приобщения к традиционным художественным промыслам педагогов непрофильных образовательных учреждений, в первую очередь, среднего профессионального и высшего образования.

- *Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников непрофильных образовательных учреждений (дошкольное образовательное учреждение – общеобразовательная школа – учреждение среднего профессионального образования – непрофильные вузы),* которые частично владеют или не владеют сущностью и спецификой традиционных художественных промыслов России. Педагогические работники непрофильных образовательных учреждений, а также музейные работники проходят повышение квалификации в Высшей школе народных искусств (академии), осваивая специфику, сущность традиционных художественных промыслов, а также методику приобщения к традиционным художественным промыслам.

Высшая школа народных искусств (академия) в ходе реализации проекта приобретает статус постоянно действующего общероссийского центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки воспитателей дошкольных образовательных учреждений, учителей школ, профессорско-преподавательского состава учреждений среднего профессионального образования и непрофильных вузов с возможностью

прохождения стажировок в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов.

Курсы повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава Высшей школы народных искусств (академии) и для педагогических работников непрофильных образовательных учреждений организуются по дискретному (накопительному) принципу.

Кадровым ресурсом открытой многокомпонентной системы воспитания также являются выпускники Высшей школы народных искусств (академии), получившие высшее образование, владеющие сущностью и спецификой конкретных видов традиционных художественных промыслов России, способные проектировать и выполнять в материале высокохудожественные изделия, сохраняя и развивая регионально-исторические, технико-технологические, художественно-стилистические традиции, и одновременно являющиеся *носителями и апологетами этого вида искусства*, умеющие через эстетику ручного художественно-творческого труда влиять на этику и эстетику современной жизни.

Модернизация содержания педагогической подготовки студентов Высшей школы народных искусств (академии) позволяет выпускникам участвовать в реализации открытой многокомпонентной системы воспитания детей, подростков, молодежи средствами традиционных художественных промыслов в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования. Обучающиеся Академии в рамках дисциплин учебного плана («Педагогика») осваивают методику преподавания конкретных видов традиционных художественных промыслов России, которым владеют в совершенстве, и апробируют ее при прохождении педагогической практики.

Новизной и инновационностью является комплексность предлагаемых в ходе реализации проекта решений, объединяющих: нормативную базу, учебно-методические материалы, описание технологий, приемов, привязанные к рабочим программам, электронные образовательные ресурсы, примеры результатов педагогической деятельности.

Комплексность, ориентированность на требования непрерывности образовательного процесса всех уровней образования, «упакованность под ключ» – отличие разрабатываемого инновационного проекта от существующих тематических программ. Реализация культурно-образовательной программы направлена на формирование патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России, способна придать воспитательной системе инновационный характер, создать условия для формирования российской идентичности обучающихся.

В рамках инновационного образовательного проекта Высшей школы народных искусств (академии) впервые будут разработаны:

- не имеющие аналогов модульные программы повышения квалификации «Учимся и учимся учить», задействующие

высокопрофессиональные знания, умения и опыт научно-педагогических работников Высшей школы народных искусств (академии) в области 22 видов традиционных художественных промыслов – единственных в России и в мире специалистов в этой области, направленные как на совершенствование методики приобщения детей, подростков, молодежи к традиционным художественным промыслам у слушателей, так и на распространение профессиональных знаний о традиционных художественных промыслах среди педагогов, не являющихся носителями этого вида искусства. Модульные программы имеют единую цель – овладение новыми профессионально-педагогическими знаниями и умениями педагогами для их дальнейшего использования в воспитании гражданского самосознания детей и формирования патриотизма, используя уникальные регионально значимые традиционные художественные промыслы России.

- Модульные программы «Традиционные художественные промыслы России: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем», обеспечивающие формирование патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России у учеников начальных классов, 5-9 классов. Аналогов программам не существует.

- Модульные программы «Традиционные художественные промыслы России: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» как эффективный инструмент формирования патриотизма и гражданского самосознания у обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования». Аналогов программам не существует.

- Модульные программы «Традиционные художественные промыслы России: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для студентов непрофильных высших учебных заведений, что позволит использовать уникальную учебную информацию об истории, регионах и художественно-технологических особенностях развития традиционных художественных промыслов» как эффективного инструмента формирования патриотизма и гражданского самосознания у обучающихся. Это возможно благодаря значительному преподавательскому опыту вуза в подготовке специалистов в области традиционных художественных промыслов, когда каждый преподавателей профессиональных дисциплин является носителем конкретного вида этого искусства. Аналогов программам нет.

- Краткосрочная культурно-образовательная программа ознакомления с традиционными художественными промыслами для школьников из российских регионов в возрасте 12-17 лет «Открываем Россию вместе как великолепие художественного наследия страны».

- Краткосрочная культурно-образовательная программа ознакомления с традиционными художественными промыслами для взрослых «Русский экскурсионист» из российских регионов.

- Учебно-методические комплексы, поддерживающие реализацию модульных программ повышения квалификации «Учимся и учимся учить», «Традиционные художественные промыслы России: прошлое – в настоящем,

настоящее – в будущем», «Открываем Россию вместе как великолепие художественного наследия страны», не имеющие аналогов и впервые раскрывающих формирование патриотизма и гражданского самосознания на материале традиционных художественных промыслов.

Результаты инновационного образовательного проекта Высшей школы народных искусств (академии) планируется применить в:

Системе дополнительного образования

- Обогащение системы дополнительного образования многоуровневой программой дополнительного образования «Традиционные художественные промыслы России: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» и учебно-методическим сопровождением к ней

Целевая аудитория: дошкольники, школьники (начального, среднего и общего образования), учащиеся среднего профессионального образования, студенты непрофильных вузов.

- Обогащение системы дополнительного образования (среднего и общего) культурно-образовательной программой «Открываем Россию вместе как великолепие художественного наследия страны» и учебно-методическим сопровождением к ней;

Целевая аудитория: школьники среднего и общего образования из России;

- Обогащение системы дополнительного образования взрослых культурно-образовательной программой «Русский экскурсионист» и учебно-методическим сопровождением к ней;

Целевая аудитория: взрослые из регионов России, интересующиеся традиционными художественными промыслами и народной культурой в целом.

Системе дополнительного профессионального образования

- Развитие системы дополнительного профессионального образования за счет модульной системы повышения квалификации и переподготовки по видам традиционных художественных промыслов и учебно-методического сопровождения к ней.

Целевая аудитория: воспитатели дошкольных образовательных учреждений, учителя гуманитарных предметов и технологии общеобразовательных школ, преподаватели учреждений среднего профессионального образования, научно-педагогические работники вузов, профессорско-преподавательский состав Высшей школы народных искусств.

Системе высшего образования

- Развитие системы высшего образования в традиционных художественных промыслах за счет совершенствования содержания обучения студентов по таким дисциплинам, как «Методика преподавания специальных дисциплин»; «Психология и педагогика» (специалитет, церковно-историческая живопись); «Педагогика»; «Методика преподавания специальных дисциплин»; «Психология и педагогика»; «Теория и методика преподавания специальных дисциплин»; «Основы психологии и педагогики»;

«Профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве» (бакалавриат, по видам традиционных художественных промыслов), а также педагогической практики за счет чего выпускники Академии получают возможность реализовывать инновационный образовательный проект как носители конкретного вида традиционного художественного промысла.

Разработанные модульные программы и учебно-методические комплексы будут использоваться в ходе пилотного эксперимента в регионах России (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Липецкая области, Республика Крым, Республика Татарстан, Республика Хакасия).

- Инновационный образовательный проект – инструмент ранней профориентации детей, подростков и молодежи, позволяющей усилить внутреннюю мотивацию к занятиям к ручным художественным трудом в области традиционных художественных промыслов и в перспективе стать творцами и апологетами этого искусства – национального достояния России.

Целевая аудитория: дети, подростки, молодежь, осваивающие традиционные художественные промыслы в рамках инновационного образовательного проекта.

- Повышение квалификации воспитателей, учителей, педагогов и профессорско-преподавательского состава в области новых образовательных технологий, освоения новых компетенций, расширения кругозора в области традиционных художественных промыслов; методическая помощь при организации и проведении занятий, в т.ч. внеаудиторных, гражданско-патриотической направленности.

Целевая аудитория: воспитатели, учителя, преподаватели учреждений среднего профессионального образования, профессорско-преподавательский состав вузов.

Инновационный образовательный проект «Высшая школа народных искусств (академия) – инновационный центр развития высшего образования в традиционных художественных промыслах и формирования патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России» предполагает возможность взаимодействия Академии на основе договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями дошкольного и школьного образования, учреждений среднего профессионального образования, вузов регионов России, рассматривая их как экспериментальную площадку обновления содержания, форм и методик воспитательной деятельности, центрированной вокруг эстетического, этического, духовно-нравственного и художественно-образного потенциала конкретных видов традиционных художественных промыслов России.

Заключение договоров о сотрудничестве с дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными школами позволяет дополнить существующую в Академии систему непрерывного профессионального образования по конкретным видам традиционных художественных промыслов открытой системой воспитания, содержательным аспектом которой становятся конкретные виды этого искусства России, что

обеспечивает максимально раннее, полноценное и неискаженное представление о сущности и специфике традиционных художественных промыслов как источника творческого вдохновения, инструмента формирования патриотизма и гражданского самосознания подрастающего поколения.

Заключение договоров о сотрудничестве с профильными музеями: «Мстерский художественный музей» (Владимирская область), «Государственный музей холуйского искусства» (Ивановская область), «Московский областной музей народных художественных промыслов» (Московская область), расположенными в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов позволяет реализовать краткосрочную культурно-образовательную программу ознакомления с традиционными художественными промыслами «Открываем Россию вместе как великолепие художественного наследия страны» за счет образовательных путешествий и знакомства с историческими и современными шедеврами мстерской, холуйской и федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

Заключение договоров о сотрудничестве с близкими по профилю образовательными учреждениями среднего профессионального образования и непрофильных вузов дает возможность Академии апробировать наработанный методический и профориентационный опыт в этих учреждениях с возможностью его корректировки и отработки алгоритмов педагогической и профориентационной деятельности в учреждениях среднего профессионального образования.

Таблица 1.

Организации-партнеры при реализации инновационного образовательного проекта Высшей школы народных искусств (академии) и их основные функции

№ п/п	Наименование организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта	Основные функции организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта
1.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Романовская школа»	Экспертиза образовательных и культурно-образовательных программ, программ курсов повышения квалификации. Площадка для пилотного проведения эксперимента
2.	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Красносельского района	Экспертиза образовательных и культурно-образовательных программ, программ курсов повышения квалификации. Площадка для пилотного проведения эксперимента
3.	Филиал Государственного автономного учреждения	Организация образовательных путешествий и работа на экспозиции музеев, встреч с

	культуры Московской области Объединенный мемориально-художественный музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева и народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных»	художниками – создателями и носителями традиционных художественных промыслов Московской области.
4.	Государственное бюджетное учреждение Ивановской области «Государственный музей Холуйского искусства»	Организация образовательных путешествий и работа на экспозиции музеев, встреч с художниками – создателями и носителями регионально-исторических видов традиционных художественных промыслов.
5.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Вязниковского района Владимирской области «Мстёрский художественный музей»	Организация образовательных путешествий и работа на экспозиции музеев, встреч с художниками – создателями и носителями регионально-исторических видов традиционных художественных промыслов.
6.	ООО «Жостовская фабрика»	Организация образовательных путешествий, встреч с художниками – создателями и носителями жостовской декоративной росписи, мастер-классов
7.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный институт культуры»	Вуз, входящий в Ассоциацию профессионального образования в традиционных художественных промыслах России. Организация образовательных путешествий и работа на экспозиции музеев, встреч с художниками – создателями и носителями регионально-исторических видов традиционных художественных промыслов. Совместная организация и проведение творческих конкурсов, выставок, мастер-классов по видам традиционных художественных промыслов. Экспериментальная проверка образовательных и культурно-образовательных программ, направленных на формирование патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов
8.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»	Вуз, входящий в Ассоциацию профессионального образования в традиционных художественных промыслах России. Организация образовательных путешествий и работа на экспозиции музеев, встреч с художниками – создателями и носителями регионально-исторических видов традиционных художественных промыслов.

		<p>Совместная организация и проведение творческих конкурсов, выставок, мастер-классов по видам традиционных художественных промыслов.</p> <p>Совместное проведение выездных практик студентов и научных экспедиций с погружением в художественно-творческую среду исторически сформировавшихся регионально-исторических центров традиционных художественных промыслов.</p> <p>Экспериментальная проверка образовательных и культурно-образовательных программ, направленных на формирование патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов</p>
9.	<p>Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»</p>	<p>Вуз, входящий в Ассоциацию профессионального образования в традиционных художественных промыслах России.</p> <p>Организация образовательных путешествий и работа на экспозиции музеев, встреч с художниками – создателями и носителями регионально-исторических видов традиционных художественных промыслов.</p> <p>Совместная организация и проведение творческих конкурсов, выставок, мастер-классов по видам традиционных художественных промыслов.</p> <p>Совместное проведение выездных практик студентов и научных экспедиций с погружением в художественно-творческую среду исторически сформировавшихся регионально-исторических центров традиционных художественных промыслов.</p> <p>Экспериментальная проверка образовательных и культурно-образовательных программ, направленных на формирование патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов</p>
10.	<p>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»</p>	<p>Вуз, входящий в Ассоциацию профессионального образования в традиционных художественных промыслах России</p> <p>Организация образовательных путешествий и работа на экспозиции музеев, встреч с художниками – создателями и носителями регионально-исторических видов традиционных художественных промыслов.</p> <p>Совместная организация и проведение творческих конкурсов, выставок, мастер-классов по видам традиционных художественных промыслов.</p> <p>Совместное проведение выездных практик студентов и научных экспедиций с погружением в художественно-творческую среду исторически сформировавшихся регионально-исторических</p>

		<p>центров традиционных художественных промыслов.</p> <p>Экспериментальная проверка образовательных и культурно-образовательных программ, направленных на формирование патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов</p>
11.	<p>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»</p>	<p>Вуз, входящий в Ассоциацию профессионального образования в традиционных художественных промыслах России</p> <p>Организация образовательных путешествий и работа на экспозиции музеев, встреч с художниками – создателями и носителями регионально-исторических видов традиционных художественных промыслов.</p> <p>Совместная организация и проведение творческих конкурсов, выставок, мастер-классов по видам традиционных художественных промыслов.</p> <p>Совместное проведение выездных практик студентов и научных экспедиций с погружением в художественно-творческую среду исторически сформировавшихся регионально-исторических центров традиционных художественных промыслов.</p> <p>Экспериментальная проверка образовательных и культурно-образовательных программ, направленных на формирование патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов</p>

Предлагаемый Высшей школой народных искусств (академией) инновационный образовательный проект рассчитан на 5 лет и предполагает следующий *календарный план реализации мероприятий*

Таблица 2.

Календарный план реализации мероприятий инновационного образовательного проекта

<i>№ п/п</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Срок (период) выполнения</i>
1	Аналитическое исследование в области внеучебной деятельности образовательных учреждений для создания оптимальных условий разработки и реализации модульных программ «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем».	2023
2	Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих создание и реализацию программ повышения квалификации воспитателей, учителей и преподавателей профессиональных учебных заведений по формированию патриотизма и гражданского самосознания молодежи средствами	2023

	традиционных художественных промыслов и пилотного внедрения программ	
3	Аналитическое исследование нормативно-правовой базы для реализации краткосрочной культурно-образовательных программ ознакомления с традиционными художественными промыслами для школьников (12-17 лет) из различных регионов страны «Открываем Россию вместе как великолепие художественного наследия страны» и для взрослых «Русский экскурсионист».	2023
4	Разработка комплекса учебно-планирующей и учебно-методической документации для реализации модульных программ «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для дошкольных образовательных учреждений	2024
5	Разработка модульной образовательной программы «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для дошкольных образовательных учреждений	2024
6	Апробация практической части модульной программы «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для дошкольных образовательных учреждений	2024
7	Мониторинг хода апробации практической части модульной программы «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для дошкольных образовательных учреждений	2024
8	Разработка модульных программ «Учимся и учимся учить» на 36 и 72 часа для повышения квалификации воспитателей дошкольных образовательных учреждений в области традиционных художественных промыслов	2024
9	Пилотное внедрение модульных программ курсов повышения квалификации «Учимся и учимся учить» для воспитателей дошкольных образовательных учреждений в области традиционных художественных промыслов	2024
10	Согласование организационных форм и содержания учебно-методического комплекса программ «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем», а также документации с руководителями образовательных организаций (пилотных площадок по реализации программ).	2024-2027
11	Модернизация содержания обучения студентов по таким дисциплинам, как «Методика преподавания специальных дисциплин»; «Психология и педагогика» (специалитет, церковно-историческая живопись); «Педагогика»; «Методика преподавания специальных дисциплин»; «Психология и педагогика»; «Теория и методика преподавания специальных дисциплин»; «Основы психологии и педагогики»; «Профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве» (бакалавриат, по видам традиционных художественных промыслов)	2024-2027

12	Разработка комплекса учебно-планирующей и учебно-методической документации для реализации модульной программы «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для общеобразовательной школы	2025
13	Разработка модульной образовательной программы «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для общеобразовательной школы	2025
14	Апробация практической части модульных программ «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для общеобразовательной школы	2025
15	Мониторинг хода апробации практической части модульных программ «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для общеобразовательной школы	2025
16	Разработка комплекса учебно-планирующей и учебно-методической документации для реализации разработанных культурно-образовательных программ «Открываем Россию вместе как великолепие художественного наследия страны» (для детей 12-17 лет) и «Русский экскурсионист» (для взрослых), обеспечивающих краткосрочный образовательный интенсив по ознакомлению с традиционными художественными промыслами	2025
17	Согласование организационных форм и содержания комплекса учебно-методической документации культурно-образовательных программ «Открываем Россию вместе как великолепие художественного наследия страны» (для детей 12-17 лет) и «Русский экскурсионист» (для взрослых) с директорами институтов – филиалов Высшей школы народных искусств (академии), расположенных в центрах традиционных художественных промыслов	2025
18	Апробация практической части культурно-образовательных программ «Открываем Россию вместе как великолепие художественного наследия страны» (для детей 12-17 лет) и «Русский экскурсионист» (для взрослых)	2025
19	Разработка модульных программ «Учимся и учимся учить» на 36 и 72 часа для повышения квалификации учителей начальных классов общеобразовательной школы в области традиционных художественных промыслов	2025
20	Разработка модульных программ «Учимся и учимся учить» на 36 и 72 часа для повышения квалификации учителей 5-9 классов в общеобразовательной школе в области традиционных художественных промыслов	2025
21	Пилотное внедрение модульных программ курсов повышения квалификации «Учимся и учимся учить» для учителей общеобразовательной школы в области традиционных художественных промыслов	2025
22	Разработка комплекса учебно-планирующей и учебно-методической документации для реализации модульных	2026

	программ «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для учреждений среднего профессионального образования	
23	Разработка модульной образовательной программы «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для учреждений среднего профессионального образования	2026
24	Апробация практической части модульной программы «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для учреждений среднего профессионального образования	2026
25	Мониторинг хода апробации практической части модульной программы «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для учреждений среднего профессионального образования	2026
26	Реализация модульной образовательной программы «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для дошкольных образовательных учреждений	2026-2027
27	Разработка модульных программ «Учимся и учимся учить» для повышения квалификации преподавателей учреждений среднего профессионального образования	2026
28	Разработка комплекса учебно-планирующей и учебно-методической документации для реализации модульной программы «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для непрофильных высших учебных заведений	2027
29	Разработка модульной образовательной программы «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для непрофильных высших учебных заведений	2027
30	Апробация практической части модульной программы «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для непрофильных вузов	2027
31	Мониторинг хода апробации практической части модульной программы «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для непрофильных вузов	2027
32	Разработка модульных программ «Учимся и учимся учить» на 36 и 72 часа для повышения квалификации профессорско-преподавательского состава учреждений непрофильного высшего образования	2027
33	Реализация модульной образовательной программы «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для общеобразовательной школы	2026-2027
34	Реализация модульной образовательной программы «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для учреждений среднего профессионального образования	2026-2027

35	Реализация культурно-образовательных программ «Открываем Россию вместе как великолепие художественного наследия страны» (для детей 12-17 лет) и «Русский экскурсионист» (для взрослых).	2026-2027
36	Мониторинг реализации культурно-образовательных программ «Открываем Россию вместе как великолепие художественного наследия страны» (для детей 12-17 лет) и «Русский экскурсионист» (для взрослых).	2026-2027
37	Реализация модульной программы «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» для студентов непрофильных высших учебных заведений	2027
38	Анализ деятельности инновационного образовательного проекта. Внесение корректировок в программу воспитания средствами традиционных художественных промыслов	2027
39	Обработка результатов реализации программы воспитания детей, подростков, молодежи средствами традиционных художественных промыслов	2027
40	Анализ итогов реализации культурно-образовательных программ «Открываем Россию вместе как великолепие художественного наследия страны» (для детей 12-17 лет) и «Русский экскурсионист» (для взрослых). Внесение корректировок в комплекс учебно-методической документации	2027
41	Обработка результатов реализации культурно-образовательных программ «Открываем Россию вместе как великолепие художественного наследия страны» (для детей 12-17 лет) и «Русский экскурсионист» (для взрослых).	2027
42	Разработка концепции внеучебной деятельности обучающихся средствами традиционных художественных промыслов «Открываем Россию вместе как великолепие художественного наследия страны» и «Русский экскурсионист» для циркулярной реализации	2027
43	Разработка концепции внеучебной деятельности обучающихся средствами традиционных художественных промыслов	2024-2027
44	Создание комплекса наглядных пособий – эталонных образцов по конкретным видам традиционных художественных промыслов	2024-2027
45	Создание учебно-методических комплексов, обеспечивающих реализацию многоуровневой программы дополнительного образования «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» (дошкольное образовательное учреждение – общеобразовательная школа – учреждения среднего профессионального образования – непрофильные вузы)	2024-2027
46	Творческие конкурсы для детей и молодежи (в том числе семейные), викторины, мастер-классы, выставки, реализуемые в рамках разработанной системы воспитания средствами традиционных художественных промыслов	2024-2027
47	Система художественно-презентационных и художественно-выставочных мероприятий на всех уровнях образования – от дошкольных образовательных учреждений до вузов силами	2023-2027

	студентов Высшей школы народных искусств (академии) – ровесников молодежи.	
48	Ежегодный международный форум «Уникальная Россия», посвященный художественному, этико-эстетическому духовно-нравственному и педагогическому потенциалу традиционных художественных промыслов	2024-2027

Среди *способов апробации и распространения результатов инновационного образовательного проекта* отметим следующие:

- Определение группы образовательных учреждений, принимающих участие в экспериментальной проверке образовательных и культурно-образовательных программ, направленных на формирование патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов.

- Реализация курсов повышения квалификации со всеми категориями педагогов, которые будут принимать участие в реализации инновационного образовательного проекта – открытой многокомпонентной системы воспитания, интегрирующей культурно-образовательный капитал и потенциал учреждений дошкольного, школьного, среднего профессионального и высшего образования, создающей эффективные условия для становления, развития и укрепления патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов.

- Корректировка программ курсов «Методика преподавания специальных дисциплин», «Психология и педагогика», «Педагогика», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Основы психологии и педагогики», «Профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве», а также педагогической практики с целью подготовки студентов Высшей школы народных искусств (академии) к участию в реализации эксперимента.

- Подготовка учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию инновационного проекта, его апробация и корректировка по итогам пилотного эксперимента внедрения многоуровневой программы дополнительного образования «Традиционные художественные промыслы: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем», культурно-образовательных программ «Открываем Россию вместе как великолепие художественного наследия страны», «Русский экскурсионист», курсов повышения квалификации «Учимся и учимся учить».

- Подготовка комплекса контрольно-измерительных материалов эффективности экспериментальной деятельности, оценки разработанных программ, нацеленных на становление, развитие и укрепление патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов.

- Распространение результатов инновационного образовательного проекта реализуется через следующие мероприятия: рассылка

информационных писем по базам электронных адресов образовательных организаций; проведение мастер-классов и обучающих семинаров; публикация рекламных видеороликов, с соответствующими ссылками в сети Интернет; размещение информации на официальном сайте Высшей школы народных искусств и филиалах Академии, а также организаций-партнеров; распространение информации об инновационном образовательном проекте через социальные сети (Вконтакте) и мессенджеры (Телеграмм).

Инструментами внутренней оценки эффективности (мониторинга качества реализации) инновационного образовательного проекта Высшей школы народных искусств (академии) являются:

- Система научно-методического сопровождения и мониторинга за ходом реализации инновационного образовательного проекта; разработка и использование критериев оценивания результатов пилотного эксперимента.
- Внутренняя оценка разработанных модульных программ на соответствие нормативным требованиям к курсам повышения квалификации.
- Обеспеченность системы воспитания необходимым для ее функционирования учебно-методическим комплексом и нормативно-правовым обеспечением реализации инновационного образовательного проекта.
- Мониторинг удовлетворенности участников инновационного проекта ходом его реализации в формате экспертных оценок, анкетирования, тестирования и самооценки участников проекта.
- Доступность информации для передачи и обмена опытом за счет распространения информации о ходе и результатах пилотного эксперимента в сети Интернет.

Среди возможных рисков при реализации инновационного образовательного проекта выявлены следующие:

- Ограниченное внимание в программах дошкольного и школьного образования к традиционным художественным промыслам регионов как национальному достоянию России, подмена подлинных произведений традиционных художественных промыслов «сувенирной» продукцией, создание в пространстве образовательных учреждений имитации «деревенских изб», наполненных «лубочными» копиями высоких образцов традиционных художественных промыслов, что дискредитирует искусство, образование в этой области, и в целом Россию.

Указанный риск может быть преодолен за счет ознакомления дошкольников и школьников с подлинными эталонными образцами традиционных художественных промыслов, регулярного повышения квалификации воспитателей и учителей по накопительному принципу, позволяющие избавиться от «лубочного» представления об истории и культуре России;

- Отсутствие системы дополнительного образования детей, связанной с обучением по конкретным видам традиционных художественных промыслов – как следствие, отсутствие творчества детей, подростков, молодежи в сфере

традиционных художественных промыслов и непонимание их роли в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, формировании этического отношения к труду в целом и к собственному труду, в частности.

Указанный риск может быть преодолен разработкой содержания образовательных программ, позволяющих оценить уникальность каждого вида традиционного художественного промысла в системе художественной культуры в целом, осознание его непреходящей художественной и духовно-нравственной ценности. Включение в содержание образовательных и культурно-образовательных программ мастер-классов, позволяющих продемонстрировать уникальность, ценность, этику и эстетику ручного художественного труда в области традиционных художественных промыслов.

- Недостаточная эффективность предложенного арсенала дидактических и методических средств образовательных и культурно-образовательных программ в области традиционных художественных промыслов.

Риск минимизируется за счет корректировки разработанного содержания образовательных и культурно-образовательных программ по результатам проведения пилотного эксперимента.

- Несоответствие организационно-педагогических условий реализации пилотного эксперимента в образовательном учреждении заявленным требованиям.

Риски минимизируются за счет обязательного повышения квалификации сотрудников образовательного учреждения на базе Высшей школы народных искусств (академии), силами которых предполагается осуществлять реализацию образовательных и культурно-образовательных программ.

Практической значимостью инновационных решений в рамках реализации инновационного образовательного проекта Академии является:

- Создание апробированной системы воспитания, направленной на формирование патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России. Данная программа не имеет аналогов, поскольку использует в качестве педагогического инструментария мощнейший культурно-образовательный потенциал традиционных художественных промыслов, раскрывая уникальность великолепия художественного наследия России, являющегося частью культурного кода страны.

- Возможность широкой диссеминации опыта реализации системы воспитания средствами традиционных художественных промыслов обеспечена:

- ✓ наличием модульных образовательных и культурно-образовательных программ, учитывающих потребности различных целевых аудиторий;

- ✓ учебно-методическим комплексом, содержащим все необходимые для реализации инновационного образовательного проекта компоненты;
- ✓ детально разработанными программами повышения квалификации педагогов и методическим сопровождением к ним;
- ✓ скорректированными образовательными программами педагогических дисциплин, обеспечивающих возможность широкого привлечения студентов Высшей школы народных искусств (академии) к участию в экспериментальной проверке системы воспитания средствами традиционных художественных промыслов;
- ✓ созданными коллекциями эталонных образцов по видам традиционных художественных промыслов, которые являются неотъемлемой частью проведения эксперимента по внедрению системы воспитания средствами традиционных художественных промыслов;
- ✓ разработанным и научно обоснованным комплексом организационно-педагогических условий, гарантирующих эффективность реализации инновационного образовательного проекта;
- ✓ внедрением нормативных условий оценки и стимулирования эффективной педагогической деятельности участников эксперимента;
- Привлечение общественного внимания к уникальному национальному художественному наследию – традиционному прикладному искусству (22 видов), сущность и специфика которого позволяет решать актуальные воспитательные задачи, отвечать на вызовы времени.

Ожидаемые внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта:

для обучающихся –

- Формирование российской гражданской идентичности обучающихся, любви и уважения к Родине – России средствами традиционных художественных промыслов;
- Принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни России за счет поэтапного, многомерного, всестороннего приобщения к традиционным художественным промыслам;
- Повышение уровня знаний об истории, регионах и художественных достижениях традиционных художественных промыслов у целевой аудитории, формирование позитивного отношения к данному виду искусства.

для педагогов и научно-педагогических работников –

- Обеспечение уровня профессиональной компетентности педагогических работников образовательных организаций, предъявляемым современным государственным требованиям, профессиональным стандартам.

для социума –

- создание преподавателями-художниками востребованных высокохудожественных образцов произведений традиционного прикладного

искусства и использование их в реализации инновационного образовательного проекта;

Система воспитания средствами традиционных художественных промыслов в перспективе может стать основой для совершенствования государственной программы воспитания детей, подростков, молодежи, поскольку раскрывает уникальный воспитательный потенциал влияния на личность традиционных художественных промыслов как инструмента формирования патриотизма и гражданского самосознания, а также существенно обогатить внеурочную и внеклассную деятельность дошкольных и школьных образовательных учреждений, внеаудиторную деятельность обучающихся учреждений среднего профессионального и высшего образования инновационными формами и методами деятельности детей, подростков и молодежи при освоении конкретных видов традиционных художественных промыслов.

Авторы выражают благодарность за участие в подготовке заявки на участие в конкурсном отборе на получение Академией статуса федеральной инновационной площадки Александрову Наталью Михайловну, доктора педагогических наук, профессора, директора Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов Высшей школы народных искусств (академии), Аристову Татьяну Львовну, начальника отдела методической работы и дополнительного образования Высшей школы народных искусств (академии).

Литература

1. Максимович В.Ф. Воспитание детей и молодежи средствами традиционных художественных промыслов в образовательной практике Высшей школы народных искусств // Педагогика искусства. – 2018. – № 1. – С. 55-60. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/maksimovich_55-60.pdf (дата обращения: 01.02.2023).

2. Максимович В.Ф., Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А. Основные направления стратегического развития высшей школы народных искусств (академии) – 2030 // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 4(39). – С. 40-74. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (дата обращения: 01.02.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-40-74 EDN: UANZWI

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 11.01.2023г. №29 «Об утверждении перечня федеральных инновационных площадок на 2023 г.» // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130032> (дата обращения: 01.02.2023).

4. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22.03.2019 № 21н «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования» // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908090035> (дата обращения: 01.02.2023).

5. Тихомиров С.А. Традиционные художественные промыслы России как неотъемлемая часть национального кода культуры // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 2 (37). – С. 90-103. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnye-hudozhestvennye-promysly-rossii-kak-neotemlemaya-chast-natsionalnogo-koda-kultury> (дата обращения: 01.02.2023) DOI: 10.24412/2619-1504-2021-2-90-103 EDN: XERKKO

6. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Ст. 20. // Федеральные инновационные площадки. – URL: <https://fir.ru.net/> (дата обращения: 01.02.2023).

References

1. Maksimovich V.F. Vospitanie detej i molodezhi sredstvami tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov v obrazovatel'noj praktike Vysšej shkoly narodnyh iskusstv // Pedagogika iskusstva. – 2018. – № 1. – S. 55-60. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/maksimovich_55-60.pdf (дата обращения: 01.02.2023).

2. Maksimovich V.F., Vanyushkina L.M., Tihomirov S.A. Osnovnye napravleniya strategicheskogo razvitiya vysshej shkoly narodnyh iskusstv (akademii) – 2030 // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 4(39). – S. 40-74. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (дата обращения: 01.02.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-40-74 EDN: UAHZWI

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 11.01.2023г. №29 «Об утверждении перечня федеральных инновационных площадок на 2023 г.» // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130032> (дата обращения: 01.02.2023).

4. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22.03.2019 № 21н «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования» // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908090035> (дата обращения: 01.03.2023).

5. Тихомиров С.А. Традиционные художественные промыслы России как неотъемлемая часть национального кода культуры // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 2 (37). – С. 90-103. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnye-hudozhestvennye-promysly-rossii->

kak-neotemlemaya-chast-natsionalnogo-koda-kultury (data obrashcheniya: 01.02.2023) DOI: 10.24412/2619-1504-2021-2-90-103 EDN: XERKKO

6. Federal'nyj zakon ot 29.12.2012 goda №273-FZ «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii». St. 20. // Federal'nye innovacionnye ploschadki. – URL: <https://fip.ru.net/> (data obrashcheniya: 01.02.2023).

Традиционные художественные промыслы – великолепие художественного наследия России. Есть ли будущее?

Традиционные художественные промыслы – неотъемлемая часть духовной и художественной культуры России, произведения которых воплощают «культурный код» страны – специфику мировоззрения конкретного этноса; нравственные идеалы; традиционные ценности, обуславливающие сохранение национальной идентичности и самоидентификацию молодого поколения в условиях вызовов времени.

Традиции основных регионально-исторических центров художественных промыслов России формируются в XVIII – XIX вв., и, пережив сложный период 1920-х гг., активно развиваются в XX в. при поддержке и участии сотрудников Научно-исследовательского института художественной промышленности (Москва), региональных музеев.

В 1990-е гг. многие из предприятий традиционных художественных промыслов были приватизированы или вовсе закрыты; ликвидирован Научно-исследовательский институт художественной промышленности; нарушена система преемственности подготовки профессиональных кадров для производств.

Создание в 2003 г. ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» – единственного в России высшего учебного заведения, реализующего систему непрерывного профессионального образования (среднее профессиональное образование – бакалавриат – магистратура / специалитет – подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре) по конкретным 22 видам традиционного прикладного искусства – стало важным шагом на пути сохранения, возрождения и развития традиционных художественных промыслов в условиях современности.

Научно-исследовательская, художественно-творческая и образовательная деятельность Академии и ее филиалов – институтов, расположенных в центрах традиционных художественных промыслов, доказывает, что у национального искусства России есть настоящее и будущее.

Настоящая серия статей в рубрике «Традиционные художественные промыслы – великолепие художественного наследия России. Есть ли будущее?» призвана дать читателям объективное представление о современном состоянии и перспективах развития традиционных художественных промыслов в наши дни, рассказать о миссии Высшей школы народных искусств (академии) и роли ее преподавателей и студентов в сложном процессе преумножения великолетия художественного наследия России.

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

Белёвское кружево. Возрождение русских традиций Belyov lace. Revival of Russian traditions

Аннотация. Статья знакомит читателя со старинным видом художественного кружевоплетения – уникальной белевской техникой плетения, детально освещая технологические особенности выполнения основных элементов кружева, включая местные региональные названия. Демонстрирует современные разработки научно-творческих работ студентов кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств по данной теме.

Ключевые слова: белевское кружево, Высшая школа народных искусств, художественное кружевоплетение, мотив, композиция, орнамент, геометрический узор, элемент, фон, решётка, насновка, разреженная полотнянка, вилюшка, шелк.

Abstract. The article introduces the reader to the ancient type of artistic lace making – the unique Belyov lace technique, highlighting in detail the technological features of the execution of the main elements of lace, including local regional names, demonstrates modern developments of scientific and creative works of students of the department of artistic lace making of the Higher school of folk arts on this topic.

Keywords: Belyov lace, Higher school of folk arts, artistic lace making, motif, composition, ornament, geometric pattern, element, background, grid, nasnovka, sparse nasnovka, meandering tape, silk.

На уникальность и самобытность белевского кружева кафедра художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств давно обратила внимание [3]. В 2021 г. г. Белев посетили сотрудники кафедры. Благодаря администрации Белевского района в краеведческом музее города была проведена профориентационная работа и выставка выпускных квалификационных работ студентов Высшей школы народных искусств и филиалов для молодежи и взрослого поколения [4, с. 183].

Полное отсутствие профессиональных кружевниц и художников этого уникального вида художественного кружевоплетения озаботило педагогов кафедры. Решение заняться исследовательской деятельностью и созданием

художественных проектов регионально-исторического вида кружевоплетения стало одной из главных исследовательских задач кафедры, ведь возрождение и развитие уникальных технологических и композиционных особенностей старинного кружева – это сохранение нашей культуры.

Белевскому кружеву 178 лет. Первым его исследованием стал труд С.А. Давыдовой, которая в 1880 г. объездила все традиционные центры кружевоплетения, в том числе и Тульскую губернию [1; 2]. О белевском кружеве написан ряд статей ведущим научным сотрудником Государственного Русского музея М.А. Сорокиной [5; 6]. Она не раз освещала вопросы самобытности и уникальности белевского кружевоплетения.

В г. Белев Тульской губернии кружевоплетение получило широкое

Рис. 1. Накидка. 1870-1880 гг., Белёв, Тульская губерния.
Сцепная техника плетения, хлопчатобумажные нити

развитие в середине XIX века. Как отмечают исследователи [6; 8], в 1880 г. в

Рис. 2. Фрагмент покрывала. 1870-1880 гг., Белёв, Тульская губерния. Сцепная техника плетения, хлопчатобумажные нити

Рис. 3. Фрагмент покрывала. 1870-1880 гг., Белёв, Тульская губерния. Сцепная техника плетения, хлопчатобумажные нити

Белеве работали 2 тысячи кружевниц (в городе насчитывалось 8837 жителей).

Первоначально плетением занимались в семьях зажиточного купечества, а затем промысел переместился в городскую среду. В 1880 г. в Белеве были всего две «сколочницы»: госпожа Бакаева и госпожа Сошина, составлявшие сколки большинства кружевных изделий, которые никому не передавали секреты мастерства составления технологических карт.

Ассортимент изделий был весьма широк. Среди предметов, изготовлявшихся в Белёве, значительное место занимали большие покрывала, накидки на подушки, сухарницы, косынки, вуалетки, шарфы и даже платья (рис. 1⁶, 2⁷, 3⁸, 4⁹). Качество кружевных изделий было на высоком уровне, т.к.

⁶ Фото. – URL: <https://i.pinimg.com/originals/7b/ac/c8/7bacc8b274af485fd0140ecbf1f94526.jpg>

⁷ Фото. – URL: https://vk.com/club52112061?z=photo192950958_457252749%2Falbum192950958_281230109

⁸ Фото. – URL: https://sun9-44.userapi.com/impf/9WUOLNUBfxL_XAt3vzSGXUe0IYQcQG5nT0QHhw/bNAAGMORE7Q.jpg?size=1600x1200&quality=95&sign=1ba61f925a8a35bf0b272f32d952b109&type=album

⁹ Фото. – URL: <https://cs11.livemaster.ru/storage/topic/NxN/d9/b7/59acd6bd4f7748c970a67e856714ff1e2de6fj.jpg?h=Y40g60ej5UFFc873zTkLXA>

Рис. 4. Выставка белёвского кружева

белёвские кружевницы добросовестно относились к делу и прекрасно исполняли кружевные изделия. Плели в основном из шелка черного и кремового цветов и хлопчатобумажной нити.

Белёвское кружево отличается от других видов кружевоплетения замкнутым необычным орнаментом,

фактически без просветов, состоящим из разнообразных тесёмок, квадратов, паучков и змеек. Плетение сцепное, полотнянка очень разрежена, имеет местное название – «дорожка холстинкой».

Плетешки образуют решетку «паутинку» с довольно мелкими ячейками ромбической формы, с дырочками в пересечении плетешков. Фоновая решетка очень напоминает «новоладожскую» решетку за счет сцепки не за весь плетешок, а в дырочку. Плетение решетки осуществлялось рядами и чаще всего выполнялось по ходу плетения вилюшки, т.е. сразу по ходу движения ходовой пары. В старинном белевском кружеве присутствовала тонкая сканевая нить, идущая по центру вилюшки, выполненная одной парой коклюшек, одним перевивом – «веревочкой» (рис. 5¹⁰).

Рис. 5. Фрагмент покрывала. 1870-1880 гг., Белёв, Тульская губерния. Сцепная техника плетения, хлопчатобумажные нити. Элемент центрального заполнения полотнянкой

¹⁰ Фото. – URL:

https://vk.com/club52112061?z=photo192950958_457252749%2Falbum192950958_281230109

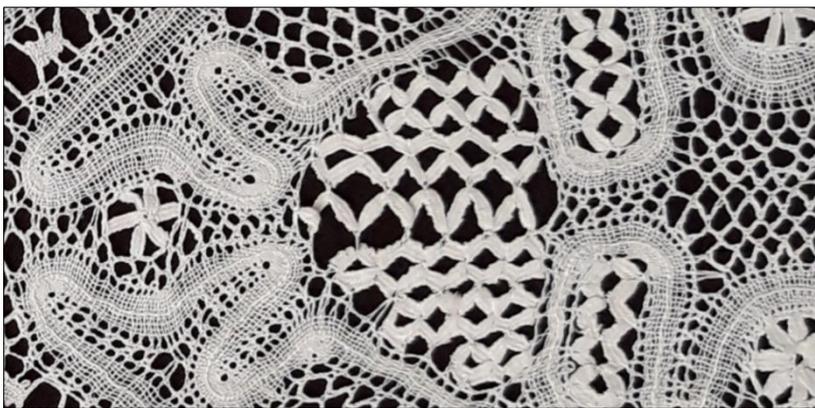

Рис. 6. Прямоугольные насновки

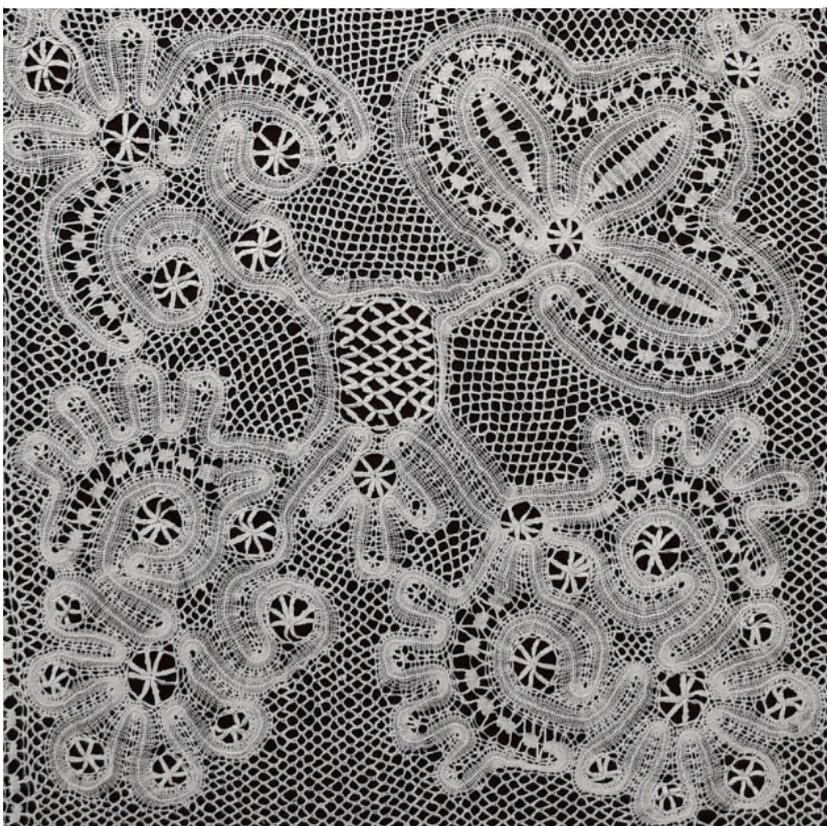

Рис. 7. Фрагмент покрывала. 1870-1880 гг., Белёв, Тульская губерния. Сцепная техника плетения, хлопчатобумажные нити

Насновки («репья», «вахли», «груздики» – белёвское название) имеют продолговатую форму чрезвычайно плотного плетения, выплетаются из двух пар коклюшек особым способом, не как традиционные насновки сцепной техники плетения с заостренными концами, а как квадратные насновки в мерном кружеве парной техники плетения. Насновки выкладываются в виде цветка, в центре которого образуется круг, или проплетаются диагональными рядами (рис. 6¹¹).

Полотнянка чередуется с «денежкой» (вологодское наименование) или «ковелюжкой» (белевское наименование) – фактурным плотным элементом со сквозными пустотами и

отходящими от плотных элементов лучами – ножками (рис. 7¹², 8¹³, 9¹⁴).

По краю плетения из вилюшки обычно выходит «цепка» (вологодское наименование) или «аграмантики глазками» (белевское наименование) –

¹¹ Фото. – URL: https://vk.com/club52112061?z=photo192950958_457252747%2Falbum192950958_281230109

¹² Фото. – URL: https://vk.com/club52112061?z=photo192950958_457252747%2Falbum192950958_281230109

¹³ Фото. – URL: https://vk.com/club52112061?z=photo192950958_457252747%2Falbum192950958_281230109

¹⁴ Фото. – URL: <https://fi.pinterest.com/pin/181903272428328264/>

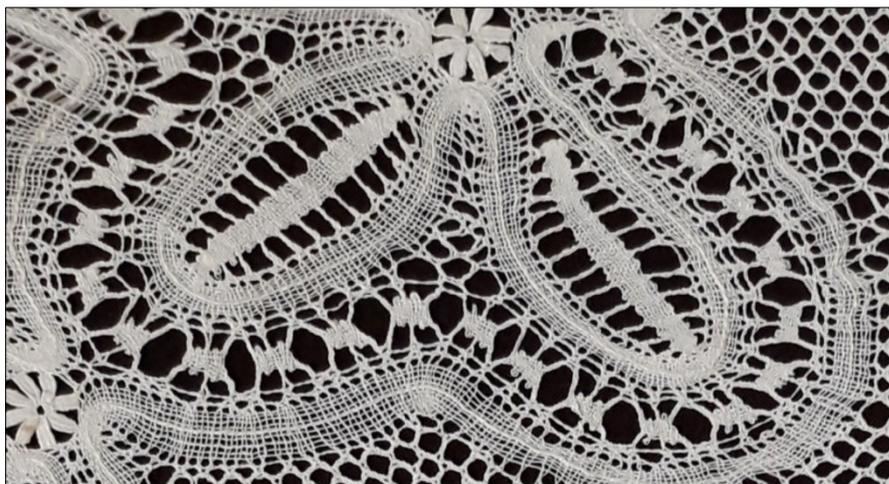

Рис. 8. Фрагмент белёвского кружева. Заполнение в листьях из полотнянки без перевива пар

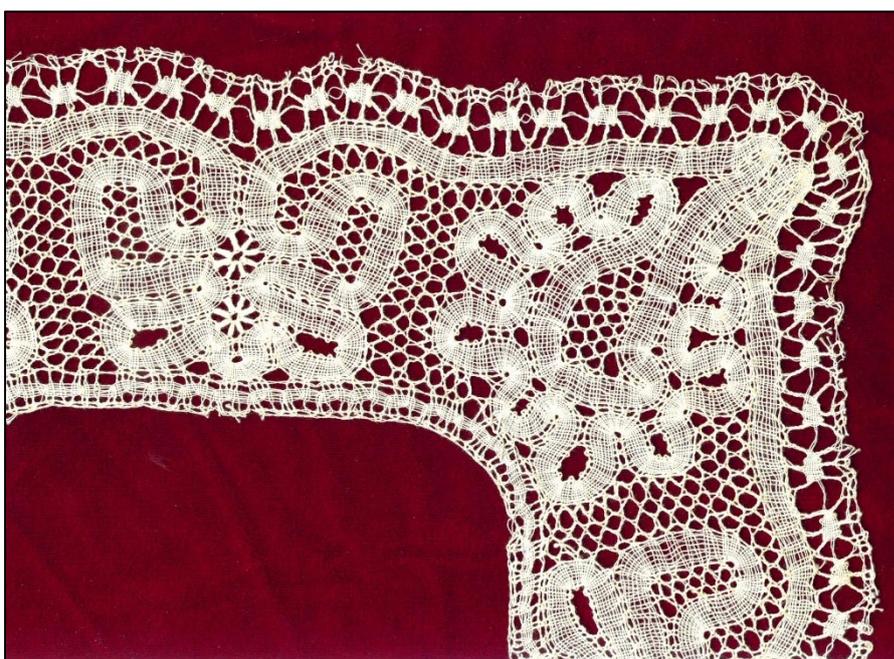

Рис. 9. Фрагмент оплета носового платка. Белёв, Тульская губерния. Край кружева выполнен «ковелюжкой»

круглые окошечки в виде цепочки (рис. 10¹⁵). Наиболее опытные кружевницы часто плели по краю кружевных узоров «амчанский край», «гипюрные схватки» или «аграмантики глазками» (рис. 11¹⁶). Количество пар в белевском кружеве – 7-8. Полотнянка изменчива по ширине, разрежена, прозрачна, можно рассмотреть все пары, участвующие в плетении. Накол ходовой расставлен очень часто, что свойственно всему старинному кружеву. Между точками накола один перевив крайней долевой пары, как в киришском кружеве. Вокруг булавки так же выполняется один перевив ходовой пары.

Характерным элементом белевского кружева является узкая плотная полоска, проложенная в центре вытянутых листьев. Выполняется эта полоска обычной полотнянкой без перевива пар, а лучи, отходящие от плотной полоски – это фальшивые плетешки. И самое необычное, что можно встретить в русском кружевоплетении, – простое навешивание пяти новых пар в начале плетения плотной ленты и отсутствие зашивки на конце, пары просто срезаются.

Говоря об узорах, можно отметить, что только в белевском кружеве используются мотивы в виде «турецкого огурца», «боба», «меандра», а также характерные для многих центров кружевоплетения трилистники, цветы с

¹⁵ Фото. – URL: <https://ornamika.com/wp-content/uploads/2019/03/Faleyeva087.jpg>

¹⁶ Фото. – URL: <https://www.pinterest.co.uk/pin/392657661242396783/>

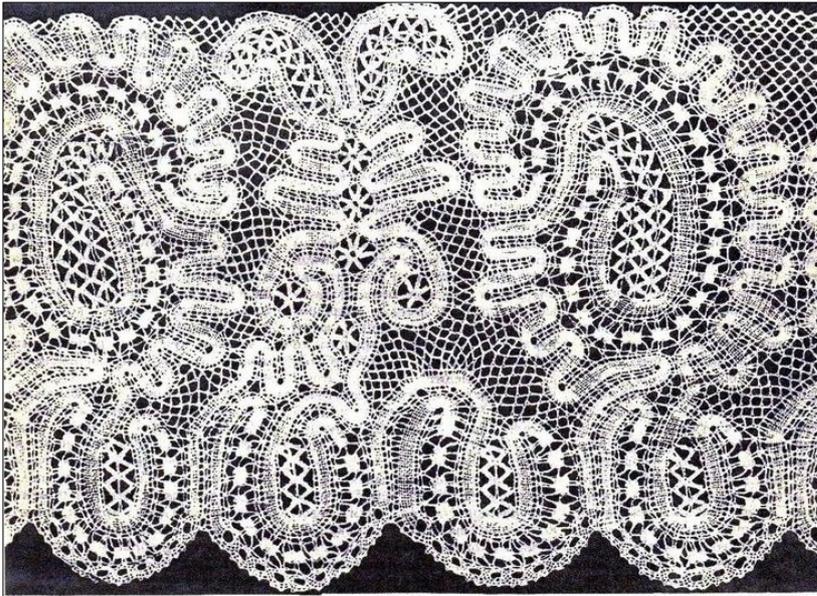

Рис. 10. Кружевной край. 1880 г. Белёв, Тульская губерния. Край кружева выполнен «Амчанским краем» или «аграмантиками глазками»

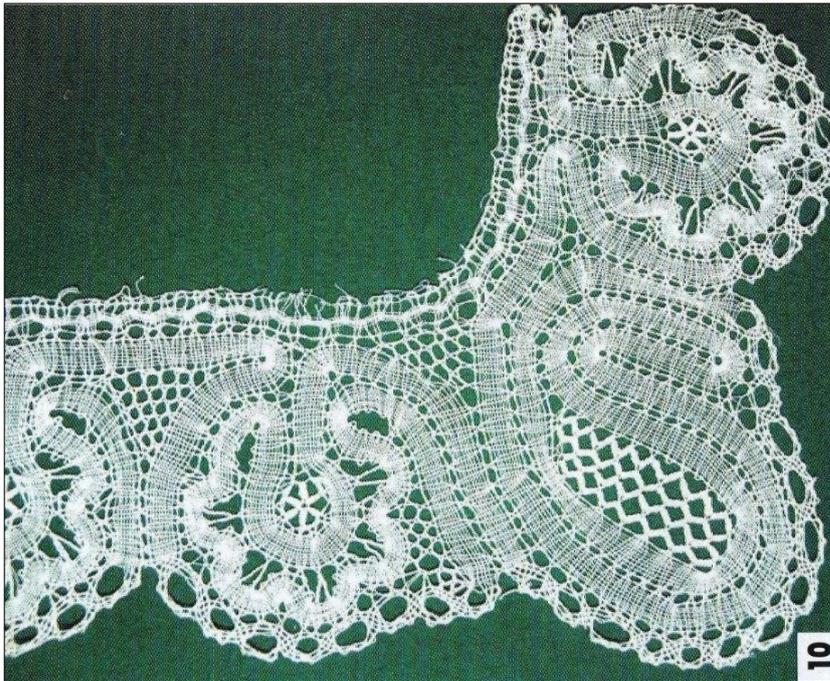

Рис. 11. Оплет носового платка. 1880 г. Белёв, Тульская губерния. Край кружева выполнен «Амчанским краем» или «аграмантиками глазками»

кружевницы: М.П. Бочарова, Т.Н. Маношина и Е.В. Миронова. Мотивы и элементы белёвского плетения сохранились, но кружево упростилось. Косынки, выполненные белёвскими кружевницами, плели из кремового и черного шелка. Узоры и композиции этого периода не отличались сложностью, но в них всегда присутствовали местные элементы плетения. В 2009 г. плетением белевского кружева занимались две кружевницы – А.Е. Ежова и А.П. Егорова.

длинными перистыми листьями, волнистые полосы с геометрическими и округлыми изгибами, всевозможные гребешки, удлиненные петли. Характерные названия белёвских элементов: «репья», «вахли», «груздики», «паутинка», «ковелюжка», «аграмантики глазками», «амчанский край», «гипюрные схватки». Узоры старинных белевских покрывал и накидок напоминает узоры набивных платков. Это уникальный вид художественного кружевоплетения, который невозможно перепутать ни с каким другим видом коклюшечного кружевоплетения России.

В начале XX века кружевной промысел клонился к упадку. В 1910-1912 гг. в Белёве было 119 кружевниц. Во второй половине XX века работали всего 3

В настоящее время данным видом художественного кружевоплетения занимается О.А. Скворцова, активная кружевница, которая участвует в выставках, рисует белевское кружево, реализует авторские сколки [7].

На профессиональном уровне под руководством педагогического состава белевским кружевоплетением занялись студенты кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств.

Студенты второго курса после изучения специализированной литературы и немногочисленных иллюстративных источников выполнили проекты двух воротников сцепной техники плетения (рис. 12¹⁷, 13). Последующая научно-творческая работа состояла в плетении тестовых практических образцов и выполнения кружевных изделий в материале (рис. 14, 15).

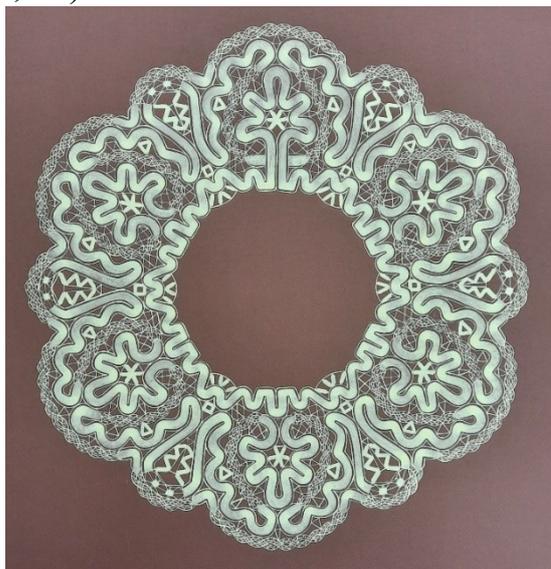

Рис. 12. Проект воротника «Лирика традиций», сцепная техника плетения. Автор Т. Степанова, ВШНИ, 2021 г.

Рис. 13. Воротник «Лирика традиций», сцепная техника плетения. Исполнитель Т. Степанова, ВШНИ, 2021 г.

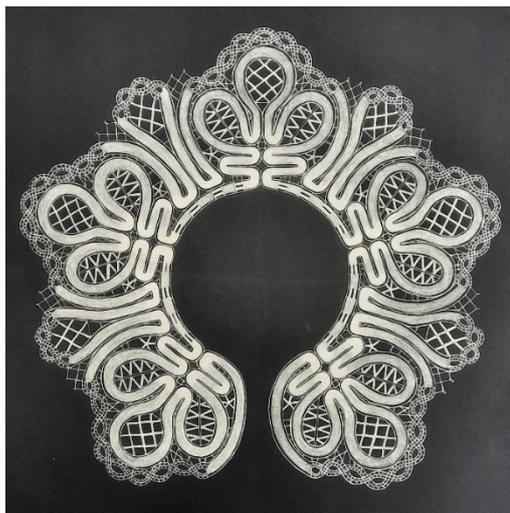

Рис. 14. Проект воротника «Лунное сияние», сцепная техника плетения. Автор Е. Гутарова, ВШНИ, 2021 г.

Рис. 15. Воротник «Лунное сияние», сцепная техника плетения. Исполнитель Е. Гутарова, ВШНИ, 2021 г.

¹⁷ Рис. 12-15 – фото автора.

Это только начало творческого пути, необходимо восстановить старинный вид неповторимого кружевного искусства [4, с. 182-183], ведь именно коклюшечное кружево и белевские сладости прославляли замечательный тульский город. Необходимость восстановления белевского кружева состоит еще и в том, что уникальность плетения отдельных элементов скоро совсем забудутся и исчезнут, чего ни в коем случае нельзя допустить.

Литература

1. Давыдова С.А. Русское кружево и русские кружевницы: исследование историческое, техническое и статистическое. – Санкт-Петербург: Типография С.А. Суворина, 1892. – 161 с.

2. Давыдова С.А. Русское кружево. Узоры и сколки. – Санкт-Петербург, 1909. – 57 с.

3. Лапшина Е.А. Профессиональное образование в художественном кружевоплетении: монография. Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2009. – 164 с.

4. Лапшина Е.А. Высшее профильное образование в области художественного кружевоплетения: современные вызовы, новые возможности и перспективы развития // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 4. – С. 181-187. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-26.pdf (дата обращения: 06.02.2022). EDN: KOLPEA

5. Сорокина М.А. О белёвском кружеве XIX века // Народное искусство. Исследования и материалы. Сборник статей / Сост. и науч. ред. И.Я. Богуславская. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 1995. – С. 176-184.

6. Сорокина М.А. История художественного кружевоплетения в России. Учебник по специальности «Декоративно-прикладное искусство», специализация «Художественное кружевоплетение». – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2009. – 64 с.

7. Скворцова О.А. Белевское кружево. Прорисовки, фотографии, схемы по материалам личной коллекции. – Тула: Сувенирная лавка и М, 2013. – 32 с.

8. Фалеева В.А. Русское плетеное кружево. – Ленинград: Художник РСФСР, 1983. – 328 с., ил.

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: VSHNI, 2009. – 164 s.

4. Lapshina E.A. Vysshee profil'noe obrazovanie v oblasti hudozhestvennogo kruzhevopleteniya: sovremennye vyzovy, novye vozmozhnosti i perspektivy razvitiya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 4. – S. 181-187. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-26.pdf (data obrashcheniya: 06.02.2022).

5. Sorokina M.A. O belyovskom kruzheve XIX veka // Narodnoe iskusstvo. Issledovaniya i materialy. Sbornik statej / Sost. i nauch. red. I.YA. Boguslavskaya. – Sankt-Peterburg: Palace Editions, 1995. – S. 176-184.

6. Sorokina M.A. Istoriya hudozhestvennogo kruzhevopleteniya v Rossii. Uchebnik po special'nosti «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo», specializaciya «Hudozhestvennoe kruzhevopletenie». – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2009. – 64 s.

7. Skvorcova O.A. Belevskoe kruzhevo. Prorisovki, fotografii, skhemy po materialam lichnoj kollekcii. – Tula: Suvenirnaya lavka i M, 2013. – 32 s.

8. Faleeva V.A. Russkoe pletenoe kruzhevo. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1983. – 328 s., il.

Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов

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

УДК 746.3+572.025

Архангельская О.В., кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академия), 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: chaika_olga@list.ru

Arkhangelskaya O.V., PhD in Pedagogy, leading researcher, Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Jalil St., Building 2, e-mail: chaika_olga@list.ru

Швецова О.В., преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп.2, e-mail: lutaya.oliya@yandex.ru

Shvetsova O.V., teacher of the department of Professional disciplines, Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Jalil, str., cor. 2, e-mail: lutaya.oliya@yandex.ru

Формирование профессиограммы художника традиционных художественных промыслов (художественная вышивка)

Formation of a professionogram of an artist of traditional artistic crafts (artistic embroidery)

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования профессиограммы художника в области художественной вышивки. Раскрыт процесс и принципы формирования профессиограммы. Определены основные параметры профессиограммы художника по художественной вышивке: знание исторически сложившихся традиций, технологий, сырья и материалов, оборудования, композиционных решений, орнаментов и колорита; владение социально-экономическими знаниями. Приведено стандартное описание профессии, включающее миссию специалиста, востребованность профессии, информацию о возможности обучения специальности, предметы и орудия труда, требования к знаниям и умениям специалиста по художественной вышивке, условия труда, требования к санитарно-гигиеническим факторам труда, дополнительным социально-экономическим знаниям.

Ключевые слова: художественная вышивка, профессиограмма, миссия, обязанности, технологии вышивки, свойства материалов, планирование, профессиональные знания, экономическая грамотность, тарифно-квалификационные характеристики профессии, условия труда и занятости, социализация.

Abstract. The article discusses the theoretical and practical aspects of the formation of the artist's professionogram in the field of artistic embroidery. The process and principles of professionogram formation are revealed. The main parameters of the professionogram of an artist in artistic embroidery are determined: knowledge of historically established traditions, technologies, raw materials and materials, equipment, compositional solutions, ornaments and color; possession of socio-economic knowledge. A standard description of the profession is given, including the mission of a specialist, the demand for the profession, information about the possibility of training a specialty, objects and tools, requirements for the knowledge and skills of a specialist in artistic embroidery, working conditions, requirements for sanitary and hygienic labor factors, additional socio-economic knowledge.

Keywords: artistic embroidery, professionogram, mission, duties, embroidery technologies, material properties, planning, professional knowledge, economic literacy, tariff and qualification characteristics of the profession, working and employment conditions, socialization.

Научный подход к разработке профессиограммы в отечественной профессиологии и психологии труда сложился в 1967 г., когда в Госплане СССР и Академии наук СССР утвердили «План научно-исследовательских работ по естественным и общественным наукам на 1966-1970 гг.». С тех пор по настоящее время реализуется программа «Разработка и использование рекомендаций для профессионального отбора и профессиональной ориентации». По результатам работы были изданы квалификационные справочники. Изначально базовым учреждением, изучавшим профессиональные характеристики и навыки работников различных специальностей, был Всесоюзный научно-исследовательский институт профессионально-технического образования (Институт профтехобразования РАО). Работы коллектива института по описанию и классификации рабочих профессий в целях профессионального просвещения [7, с. 1] послужили основой нашего исследования.

В методических материалах информационно-поисковой системы «Профессиография» дается следующее определение: «Профессиограмма – документ, в котором достаточно полно описан широкий круг особенностей специальности или профессии (социально-экономических, производственно-технических психологических, медико-гигиенических)» [2]. Живой труд¹⁸

¹⁸ Живой труд – это целесообразная деятельность человека, связанная с затратами умственной и физической энергии на производство потребительных стоимостей или выполнение работ, связанных с их созданием. / Управление персоналом/ Толковый словарь. – Москва: Издательско-торговая корпорация Дашков и К°, 2014. – 120 с.

изучался и изучается в различных отраслях наук о человеке и труде. Психология профессионализма представляет один из разделов психологии труда, психология труда является системой психологических знаний о труде как деятельности и о человеке труда как субъекте [5, с. 8]. Различные аспекты труда рассматривают следующие науки:

- профессиоведение и профессиография занимаются описанием профессий и их классификацией;
- социология труда рассматривает общественный труд, функционирование социальных общностей, объединенных профессиональными признаками;
- эргономика занимается оптимизацией содержания условий и средств труда, позволяя найти резервы повышения эффективности труда при облегчении труда, его интенсивности, здоровьесбережении.

Изучение материалов, касающихся теории и практики создания профессиограммы, ее содержания и характеристик, [7, с. 8] позволило выделить основные параметры для построения профессиограммы художников в области художественной вышивки (уровень среднего профессионального образования). Обобщенное содержание профессиограммы содержит следующие параметры:

- общие сведения о профессии;
- содержание деятельности;
- условия деятельности;
- организация деятельности;
- субъекты деятельности.

Профессиограмма специальности должна содержать психограмму (психологическую модель) деятельности, отображающую требования и характеристики мотивационных, когнитивных, эмоционально-волевых, характерологических и профессионально важных качеств субъекта труда. Используя в качестве примера «стандарт педагога», представленный в исследовании А.К. Марковой, мы разработали содержание и критерии оценивания деятельности художника традиционных художественных промыслов (художественная вышивка).

Для начинающего специалиста различные аспекты его работы достаточно весомы, т.к. ему необходимо понимать особенности труда, профессиональные задачи, требования к личности, условия работы.

Науки, позволяющие раскрыть все необходимые для составления профессиограммы аспекты: статистика труда, физиология труда, гигиена труда, психология труда, трудовое право и т.д.

Статистика труда с помощью количественных показателей позволяет оценить возможность трудоустройства и перспективы в профессии (численность трудовых ресурсов, занятых в данной отрасли, производительность труда, качество труда и его эффективность). Физиология труда разрабатывает рекомендации по организации и оптимизации труда, что в свою очередь способствует сохранению здоровья и работоспособности

художника традиционных художественных промыслов (художественная вышивка).

Немаловажна для художника традиционных художественных промыслов (художественная вышивка) и гигиена труда, в которой рассматриваются санитарные условия и требования к рабочему месту. Профессиональная патология как отрасль медицины изучает профессиональные заболевания и дает рекомендации по предотвращению условий, способных вызвать негативные последствия. Для будущих специалистов актуальным является трудовое право, позволяющее осуществлять правильное оформление трудовых отношений, форм оплаты труда, мер взыскания за нарушение трудовой дисциплины, разрешать трудовые конфликты, отстаивать интересы работников.

Психология труда рассматривает психологические качества, значимые для качественного решения профессиональных задач и роста в профессии. Здесь важны «характеристики мотивационной, волевой, эмоциональной сферы специалиста» [5, с. 28]. Перечисленные показатели представляют особую значимость, т.к. деятельность художника относится к творческому производительному труду, в процессе которого наиболее ярко проявляются характерные для личности качества, влияющие на результаты труда.

Профессиональная деятельность художника традиционных промыслов позволяет быть творцом, генератором и воплостителем идей в своем виде искусства. В данном случае труд выступает не только средством поддержания существования, но и средством самовыражения, самореализации человека.

За последние годы виды деятельности получили некоторые изменения, современные нормативные требования к структуре деятельности обобщены и зафиксированы в стандарте профессии и тарифно-квалификационном справочнике. В классификации выделяют две группы: 1) содержание труда (по предмету, цели, средствам, способам, условиям) и 2) объект труда, характер требований к психике человека, характеристика субъекта труда.

В отечественной психологии Е.А. Климовым разработана классификация профессий по условиям или объекту труда:

- человек – человек;
- человек – живая природа;
- человек – знаковая система;
- человек – художественный образ.

Автором проанализирован состав действий для каждого типа профессий, типы личности работников, отмечены профессии, которые различаются по средствам их осуществления: профессии ручного труда, профессии машинно-ручного труда и др. [4, с. 8].

В психологии труда разрабатывается модель специалиста как комбинация объема и структуры профессиональных и социально-психологических качеств личности, знаний, умений. Эти качества в совокупности представляют обобщенную характеристику работника. В

результате исследования требований к специалисту в области художественной вышивки остановимся на профессиограмме.

Профессиограмма специалиста является ведущим компонентом модели специалиста в любой профессии. Профессиограмма позволяет дать объективные сведения о содержании труда, о психологических качествах присущих человеку, она дает ориентиры объективных требований профессии к человеку и его способности к саморазвитию в профессии в связи с изменениями в содержании профессии [5, с. 24]. Специалисту необходимо периодически сверять свои знания с современными требованиями для поддержания профессиональных характеристик [5, с. 24].

Разработанный нами подход к построению профессиограммы художника по художественной вышивке будет содержать единицы анализа профессии – модули, составляющие компоненты, из которых строится набор качеств художника художественной вышивки. Таким образом, модуль – это «единица» профессии – указание на необходимые функциональные профессиональные задачи. Основой модуля будут профессиональные задачи, каждая из которых соотносится с профессиональными личностными качествами работника. Профессиограмма включает две составляющие: трудограмму, которая описывает объект труда и психограмму, дающую характеристику субъекта трудовой деятельности.

Трудограмма фиксирует необходимые профессиональные задачи, предмет труда, профессиональные знания, трудовые и профессиональные умения, результат профессиональной деятельности. Психограмма включает психологические характеристики человека, необходимые для осуществления поставленных задач (психологические действия, психологически личностные качества) [5, с. 26]. Модульный принцип построения профессиограммы позволит осуществлять позадачное освоение профессии, а также повышение квалификации, включающее изучение востребованного модуля (таблица 1).

В качестве образца, который учитывался в исследовании, взят действующий тарифно-квалификационный справочник, с представленными в нем должностными обязанностями вышивальщицы (5-й разряд):

«Характеристика работ. Вышивание на машинах или вручную на различных материалах особо сложных художественных, стилизованных, многоцветных и филейных узоров; техникой гипюр, вологодское стекло, венецианское шитье, торжокский кованный шов; швами: шнур, крутильный, ковровый; всех видов узоров и рисунков на капроне, шифоне, жоржете, крепдешине, тюле, бархате. Вышивание портретов, картин, эмблем. Усложненная многоцветная вышивка, выполнение аппликаций с различными видами полотен, цветов на оборудовании с программным управлением с записью программы на дискету, с набивкой на перфокарты. Должен знать: методы и приемы вышивания всех видов узоров и рисунков различными швами и видами техники; конструктивные особенности и правила эксплуатации применяемых машин» [3].

Таблица 1.

Профессиограмма художника по художественной вышивке

	<i>Объективные характеристики проф. деятельности художника художественной вышивки</i>				<i>Психолого-физиологические качества профессионала</i>		
Модули	Профессиональные задачи	Профессиональные знания	Проф. действия	Результат проф. деятельности	Психологические умения	Качества личности	Психологич. качества, противопоказанные в профессии
знаний	Осознавать предназначение художника в области художественной вышивки, состоящее в выполнении исторически точной техники вышивки; учитывая исторические – региональные особенности каждого вида вышивки	О месте и роли профессии специалиста по худ. вышивке в сохранении исторического наследия этого вида искусства предыдущих эпох как способа сохранения национальной художественной культуры	Сохранять стремление оставаться художником в области художественной вышивки в ситуациях трудностей, помех, препятствий	Постоянная многолетняя работа в области художественной вышивки	Умения преодолевать психологический барьер при профессиональном общении, поиске информации, анализе, выводах и представлении результатов работы	Устойчивая профессионально-педагогическая направленность, профессиональное признание	Непонимание предназначения профессии специалиста в области художественной вышивки, рассмотрение вида данного труда как временной работы
деятельностный	Овладевать мастерством по художественной вышивке на высоком уровне.	Знать технологический процесс исполнения изделий; терминологию вышивки, классификацию техник и	Составлять технологические карты исполнения изделий. Копировать, варьировать исторически	Выполнять изделия на высоком профессиональном уровне, (например: салфетки, шали,	Умения планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; расставлять приоритеты	Отличное зрение и точный объемный глазомер; тонкая осязательная чувствительность пальцев рук, общее развитие зрительно-	Специальность вышивальщицы не рекомендуется лицам с варикозным расширением вен, психическими расстройствами, эпилепсией

		<p>особенности выполнения элементов вышивки. (например: правильный расчет сетки и ее обвив; какими разделками заполняется сетка в ивановской строчке, «паучок» «настил», одинарная и двойная штопка, шов «восьмерка» и др.).</p>	<p>современные образцы; Применять технологические и эстетические традиции. создать новые декоративные швы, позволяющие с наибольшей выразительностью. Выполнять сложные тематические композиции. Выполнять узор битью и канителью, шов по карте, шов в прикреп и технику шитья по карте (кованный шов)</p>	<p>воротники и др.)</p>	<p>профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки, подвергать критическому анализу проделанную работу</p>	<p>моторной координации, хорошая координация рук, их ловкость, сноровка и быстрота, высокая тактильная чувствительность пальцев; физическая выносливость, способность интенсивно работать в течение длительного времени без снижения результативности; умение переключаться с выполнения одной операции на другую.</p>	
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Интегрированный	Использовать наряду с традиционными и материалами: лен, хлопок, батист, шелк, шифон, бархат современные смесовые ткани, современные нити являющиеся аналогами канители, а «золотные нити», блески, жемчуг, камни, перламутр	Знать физические и химические свойства материалов, применяемых при изготовлении изделий; классификацию применяемых материалов, особенности и свойства материалов в процессе вышивки, способы оценки качества материалов для конкретных техник. Технологии ухода за изделиями	Выполнять различные виды техник на современных материалах, применяя характерные особенности технологий с учетом их формообразующих и функциональных свойств	Планировать соответствие поставленным высокохудожественных проектов выбранным технологиям и реализации в конкретном материале с предсказуемыми последствиями для качества изделия	Умения диагностировать изменения в современных технологиях изготовления тканей как основы для вышивки и планировать ограничения на различные технологии вышивки	Наличие развитых тактильных ощущений	Не рекомендуется при хронических заболеваниях бронхолегочной системы; аллергических реакциях на пыль, продукты животного и растительного происхождения, полимерные материалы используемые в вышивке
	Овладеть навыками подготовки оборудования и материалов для создания изделий традиционных художественных промыслов	Знать технологические и эксплуатационные требования, предъявляемые к оборудованию, правила техники безопасности, правила работы на оборудовании	Владеть профессиональными инструментами (иглы разных номеров, люневильский крючок, ножницы,	Эффективное выполнение высококачественных и высокохудожественных изделий с ручной вышивкой с	Установка на работу с оборудованием для ручного труда, не изменившимся за многие годы	Востребована усидчивость, моторика и нацеленность на результат	Не рекомендуется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нарушениях функций работы рук, заболеваниях позвоночника

			булавки, сантиметровая лента, профессиональные пяльцы и стойки, наперстки, лампы индивидуального освещения и с увеличительным эффектом	учетом возможностей оборудования			
Коммуникативный	Осознавать информационную составляющую и историческое развитие орнамента, его виды: геометрический, растительный, зооморфный, сюжетный, изобразительный; возможности	Знания орнамента как условного знака, выражающего идею, понятие. Знание отличий орнамента по смысловой нагрузке; его математическую закономерность: расположения изобразительных форм, следуя закону симметрии и определенному	Владеть техникой составления орнаментов и их колористического решения с учетом цвета ткани; оформлять геометрическим, растительным, зооморфным	Высокая смысловая нагрузка на созданное изделие художником в области художественной вышивки	Знание психологического воздействия вышивки на потребителя	Хорошая зрительная память; тонкое цветоразличение; хорошее пространственное воображение	Не рекомендуется при высокой степени миопии

	<p>использования в современной вышивке. Прорисовывать узор, в котором каждая деталь выполнена в наиболее выразительных приемах шитья, определять пропорции всех частей, их связь между собой, сочетание ажурных швов с рельефными.</p>	<p>ритму повторов.</p>	<p>и другими орнаментами и произведения художественной вышивки; создавать схемы орнаментов на основе принципов его построения, которые позволяют достичь выразительного эффекта. Визуально синхронизировать орнамент с фоном, рисунком с читаемым основным значением орнамента</p>				
--	--	------------------------	--	--	--	--	--

Социально-экономические	Понимать сущность, социальную и экономическую значимость своей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	Знать основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности (с учетом требований местного рынка труда).	Заключать трудовой договор, повышать квалификацию, участвовать в профессиональных конкурсах, оформлять документы для индивидуального предпринимательства	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, вести педагогическую и культурно-просветительскую деятельность. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач.	Анализировать потенциальные возможности и варианты применения профессионального опыта, знаний, умений и навыков в учреждениях культуры и искусства. Применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности	Стрессоустойчивость, дружелюбность, контактность, ответственность. Умения снять излишнее напряжение; умения эмоционально настраиваться на ситуацию общения, умения достигать поставленной коммуникативной задачи	Недооценка социальной значимости данного вида искусства, его педагогическом, художественном, творческом и экономическом потенциале
Исследоват	Знать физические и химические	Использовать в работе современные	Умения выполнять основные	Расширение профессионального	Использовать навыки исследовательск	Аккуратность, фантазия, решительность,	Недооценка современных разработок в

ель-ский	свойства современных смесовых тканей и современных нитей, планировать исследовательскую и экспериментальную работу по расширения использования сырья для художественной вышивки современных изделий	натуральные и смесовые ткани, а так же современные нити и фурнитуру	восемь видов вышивки: ивановская и крестецкая строчка, орловский спис, мстерская белая гладь, нижегородский гипюр, золотное шитье, кадомский вениз, владимирские верхошвы. Воплощать в материале современные композиции с использованием классических технологий и современных тканей	кругозора в отношении будущей профессиональной деятельности и на основе внедрения в практику выполнения планшетов по индивидуально разработанным проектам с последующим его выполнением	ой деятельности в современных технологических разработках изделий с современными материалами	творческую, способность к самовыражению	области текстильной и легкой промышленности, запросов современной модной индустрии
----------	---	---	---	---	--	---	--

Профессиограмму по горизонтали строим как развертку каждого выделенного модуля: знаниевый, деятельностный, интегрированный (включая знания материалов, оборудования), коммуникативный (включая знания об орнаментах, символах и колорите), социально-экономический, исследовательский), через указание нормативно заданных профессиональных действий – задач, знаний, видов деятельности, результатов, а также требуемых психолого-физиологических качеств. В нашем случае профессиограмма включает различные профессиональные задачи – от простых до усложненных и творческих задач.

В составляющей часть профессиограммы «Трудограмме» принято указывать информацию, необходимую и достаточную для профессионального самоопределения молодежи.

Искусство вышивки имеет специфику: мотивы орнамента, композиционные и цветовые решения, предназначения узора и др. Современные специалисты в области художественной вышивки должны знать историю возникновения вышивки, особенности вышивки в разных регионах страны, техники исполнения, используемое сырье и материалы, владеть оборудованием, «читать» орнаменты, колорит, знать социально-экономические особенности трудовой деятельности специалиста в области художественной вышивки.

Миссия специалиста – сохранение исторических традиций вышивки, распространение их в молодежной культуре, современной моде. Художники в области художественной вышивки – редкая профессия, востребованная в ограниченных количествах в местах ее исторического бытования (Тверская, Владимирская, Нижегородская, Ивановская, Новгородская, Орловская, Рязанская области). Художнику необходимо постоянно анализировать рынок труда в области производства высокохудожественных изделий художественной вышивки для профессионального трудоустройства [9, с. 147-148].

Обучение на уровне среднего профессионального образования, на уровне высшего образования (бакалавриат, магистратура) в области художественной вышивки [8] осуществляет единственный вуз в России – Высшая школа народных искусств и ее филиалы.

Предметами труда художника по художественной вышивке являются: ткани (миткаль, ткани полотняного переплетения – лен, батист – маркизет, шелк и др.), нити (крученая хлопковая нить – состоит из шести сложений, которые легко разделяются; крученая шелковая нить – обычно всего состоит из шести сложений, которые легко разделяются; ирис, жемчужный хлопок – крученая блестящая нить, подходящая для многих видов вышивки, мягкая хлопчатобумажная нить, металлическая нить, тонкая шерстяная нить, паетки, стеклярус), профессиональные пяльцы и стойки, специальные лампы с увеличительным стеклом.

Средствами труда выступают иголки (для различных видов вышивания используются различные иглы с заостренными кончиками размера 1-10,

средней длины, с большими ушками, иглы «сениль» с заостренными кончиками размеров 13-26, более длинные и толстые, с большими ушками), ножницы, сантиметр, наперсток, утюг, гладильная доска.

Художник в области художественной вышивки должен обладать знаниями технологии, умениями выполнять основные восемь видов вышивки, к которым относятся: ивановская и крестецкая строчка, орловский спис, мстерская белая гладь, нижегородский гипюр, золотное шитье, кадомский вениз, владимирские верхошвы. Данные техники лежат в основе практически всех 80 известных видов художественной вышивки России, что позволяет вышивальщице аккумулировать практически все техники в своем профессиональном портфолио. Перечисленные знания и сформированные навыки предоставляют возможность специалистам выполнять качественно художественно-творческие работы.

Условия труда художника по художественной вышивке – статичная (почти неподвижная) поза, большая нагрузка на позвоночник, руки и зрение. Санитарно-гигиенические факторы труда: температура в помещении не должна превышать 25°C, а его относительная влажность – быть менее 40%. Такие значения обеспечивают ощущение теплового комфорта в течение 8-часового рабочего дня для сотрудника; освещенность стандартная, но для изделий различной цветовой гаммы возможно использование дополнительного освещения, шум и вибрация отсутствуют [6].

Художник по ручной художественной вышивке может работать индивидуально, в домах моды, в специализированных мастерских, решая оригинальные профессиональные задачи. Качество и количество выполненных произведений, при почти полном отсутствии производственных предприятий традиционных художественных промыслов, определяется на экспертной основе, для самозанятых и при работе в специализированных мастерских – в соответствии с бизнес-планом. На получение заказов влияют профессионализм специалиста, его социальная активность, навыки самоменеджмента, финансовой грамотности, маркетинговых исследований, профессиональные рекомендации [1, с. 59].

Оплата труда определяется индивидуально в зависимости от качества и объема выполненной вышивки, ее технологической сложности, профессионализма художника по ручной художественной вышивке, стажа работы и востребованности на рынке труда традиционных художественных промыслов. Художники, владеющие на высоком уровне полным циклом этапов исполнительского мастерства по художественной вышивке, ценятся в профессиональных кругах, в области создания и реставрации изделий.

Творческому человеку, начинающему поиски профессионального пути в области традиционных художественных промыслов необходимо понимать особенности труда, профессиональные задачи и требования к художнику по ручной художественной вышивке.

Предложенная профессиограмма позволяет дать объективные сведения о содержании труда, основных восьми видах вышивки, психологических

качествах присущих человеку, самостоятельно работающему над изделием длительное время, способности к реализации в профессии, потенциальному профессиональному росту, перспективах самовыражения.

Литература

1. Архангельская О.В. Формирование экономической грамотности будущих художников традиционных художественных промыслов / О.В. Архангельская // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 3. – С. 55-62. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-13.pdf. (дата обращения: 20.01.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-3-55-62 EDN: AJKYKN
2. Галкина О.И., Каверина Р.Д., Климов Е.А., Левиева С.Н., Пузыревская Е.И., Титова И.П. Информационно-поисковая система «Профессиография» / Методические рекомендации // Под ред. Е.А. Климова. Всесоюз. Научно-исслед. ин-т проф.-техн. образования. – Ленинград, 1973. – С. 16-17.
3. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. – URL: <https://lugasoft.ru/ok/etks> (дата обращения: 20.01.2023).
4. Климов Е.А. Введение в психологию труда / Е.А. Климов. – Москва, Изд-во Моск. ун-та: Академия, 1988. – С. 18-24.
5. Маркова А.К. Психология профессионализма. – Москва: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 308 с.
6. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. № 21) – URL: <http://www.vashdom.ru/sanpin/224548-96> (дата обращения: 20.01.2023).
7. Теория профессиологии педагогического образования: Монография / Под науч. ред. Н.М. Александровой. – Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. – 230 с.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам): утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2014 г. № 34873 / Консультант плюс надежная правовая поддержка. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119324/ (дата обращения: 20.01.2023).
9. Швецова О.В. Содержание обучения исполнительскому мастерству художественной вышивки в среднем профессиональном образовании: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: научная специальность 5.8.7 Методология и технология профессионального образования / Ольга Викторовна Швецова. – Санкт-Петербург, 2022. – 202 с.

References

1. Arhangel'skaya O.V. Formirovanie ekonomicheskoy gramotnosti budushchih hudozhnikov tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov / O.V.

Arhangel'skaya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 3. – S. 55-62. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-13.pdf. (data obrashcheniya: 20.01.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-3-55-62 EDN: AJKYKN

2. Galkina O.I., Kaverina R.D., Klimov E.A., Levieva S.N., Puzyrevskaya E.I., Titova I.P. Informacionno-poiskovaya sistema «Professiografiya» / Metodicheskie rekomendacii // Pod red. E.A. Klimova. Vsesoyuz. Nauchno-issled. in-t prof.-tekhn. obrazovaniya. – Leningrad, 1973. – S. 16-17.

3. Edinyj tarifno-kvalifikacionnyj spravochnik rabot i professij rabochih. – URL: <https://lugasoft.ru/ok/etks> (data obrashcheniya: 20.01.2023).

4. Klimov E.A. Vvedenie v psihologiyu truda / E.A. Klimov. – Moskva, Izdvo Mosk. un-ta: Akademiya, 1988. – S. 18-24.

5. Markova A.K. Psihologiya professionalizma. – Moskva: Mezhdunarodnyj gumanitarnyj fond «Znanie», 1996. – 308 s.

6. Sanitarnye pravila i normy SanPiN 2.2.4.548-96 «Gigienicheskie trebovaniya k mikroklimatu proizvodstvennyh pomeshchenij» (utv. postanovleniem Goskomsanepidnadzora RF ot 1 oktyabrya 1996 g. № 21) – URL: <http://www.vashdom.ru/sanpin/224548-96> (data obrashcheniya: 20.01.2023).

7. Teoriya professiologii pedagogicheskogo obrazovaniya: Monografiya / Pod nauch. red. N.M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg: RGPU im. A.I. Gercena, 2013. – 230 s.

8. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart srednego professional'nogo obrazovaniya po special'nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly (po vidam): utv. Prikazom Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 24 noyabrya 2014 g. № 34873 / Konsul'tant plyus nadezhnaya pravovaya podderzhka. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119324/ (data obrashcheniya: 20.01.2023).

9. SHvecova O.V. Soderzhanie obucheniya ispolnitel'skomu masterstvu hudozhestvennoj vyshivki v srednem professional'nom obrazovanii: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: nauchnaya special'nost' 5.8.7 Metodologiya i tekhnologiya professional'nogo obrazovaniya / Ol'ga Viktorovna SHvecova. – Sankt-Peterburg, 2022. – 202 s.

*Пути совершенствования системы подготовки будущих художников
традиционного прикладного искусства*

УДК 001.89:37+745.513

*Салтанов М.А., кандидат педагогических наук, директор
Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, с.
Федоскино, ул. Лукутинская, 33, e-mail: fhpu@mail.ru*

*Saltanov M.A., PhD in Pedagogy, Director of the Fedoskino institute of
lacquer miniature painting – branch of the Higher school of folk arts (academy),
141052, p. Fedoskino, st. Lukutinskaya, 33, e-mail: fhpu@mail.ru*

**Научно-исследовательская деятельность как основа развития
системы непрерывного профессионального образования в подготовке
художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи**
**Research activities as the basis of the development of a system of
continuous professional education in the training of artists of Fedoskino
lacquer miniature painting**

Аннотация. В статье дан анализ развития научно-исследовательской деятельности в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи как важной составляющей в реализации системы непрерывного профессионального образования. Научно-исследовательская деятельность составляет основу учебного процесса подготовки художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи, и направлена на изучение, сохранение и развитие федоскинской лаковой миниатюрной живописи как одного из видов традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, система непрерывного образования, среднее профессиональное образование, бакалавр, учебно-методическое сопровождение, федоскинская лаковая миниатюра, научные труды, словарь, каталог.

Abstract. The article analyzes the development of research activities at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting as an important component in the implementation of the system of continuous professional education. Research activity forms the basis of the educational process of training of artists of Fedoskino lacquer miniature painting, and is aimed at studying, preserving and developing Fedoskino lacquer miniature painting as one of the types of traditional applied art.

Keywords: research activity, continuing education system, secondary vocational education, bachelor's degree, educational and methodological support, Fedoskino lacquer miniature, scientific works, dictionary, catalog.

Научно-исследовательская деятельность является одним из приоритетных направлений развития Федоскинского института и гарантом сохранения уникальных традиционных художественных промыслов России:

федоскинской лаковой миниатюрной живописи, художественной росписи по эмали, жостовской художественной росписи.

Главное направление научно-исследовательской деятельности Федоскинского института заключается в выработке и теоретической систематизации объективных, организованных и обоснованных знаний по истории развития видов традиционного прикладного искусства и становления профессионального образования в подготовке художников по данным видам искусства. Научно-исследовательская деятельность направлена на сбор фактов, критический анализ и их систематизацию, выявление обобщений и различий, причинно-следственных связей, синтез новых знаний, прогнозирование развития теоретических и практических направлений науки о традиционных художественных промыслах [1, с. 4].

Как отмечает Н.М. Александрова, «научно-исследовательская деятельность в любом направлении, в том числе и в традиционном прикладном искусстве основывается на широких и узких специализированных знаниях, которые исходят из особенностей конкретной науки или нескольких наук, используемых для исследования» [1, с. 5]. Следовательно, научно-исследовательская деятельность, направленная на изучение традиционного прикладного искусства и профессионального образования, базируется на фундаментальных научных знаниях и в тоже время имеет свою специфику, связанную с особенностями выполнения изделий (ручной труд, сложившиеся художественные и стилистические традиции, материалы и инструменты). Здесь наметилось несколько направлений в осуществлении научно-исследовательской деятельности сотрудниками Федоскинского института.

Первое направление связано со сбором и анализом сведений по истории развития федоскинской лаковой миниатюрной живописи как признанного центра лаковой миниатюры России. Изучение истории развития художественного промысла – основа научно-исследовательской деятельности, на которой базируются другие виды исследований и разработок, так как сохранение и развитие федоскинской лаковой миниатюрной живописи, а, следовательно, и становление художника невозможно без знания истории возникновения лакового искусства в мире, распространения в Европе и России, без изучения особенностей лакового дела художников-миниатюристов.

Описанию федоскинского промысла, анализу творчества художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи посвящены исследования Г.В. Яловенко «Федоскино» [29], М.С. Чижова «Среди миниатюристов» [28], Л.Я. Супрун «Лаковая миниатюры Федоскино» [24], И.Н. Ухановой «Лаковая живопись в России XVIII-XIX веков» [27], Н.О. Крестовской «О художественных истоках подмосковной лаковой миниатюры» [15], Л.К. и Н.М. Пржевальских «Лукутины» [22]. В их трудах подробно раскрыта история становления федоскинской лаковой миниатюрной живописи, подчёркивается художественное значение лаковых изделий, рассматривается стилистика и особенности технологии производства.

Коллективом Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи были изучены и систематизированы сведения об истории развития промысла лаковой миниатюрной живописи, на основе которых опубликован ряд научных статей [2; 19], учебное пособие «История федоскинской лаковой миниатюрной живописи» [23], в которых дан обзор не только основных этапов развития лакового производства, но затронуты вопросы развития профессиональной подготовки художников-миниатюристов.

Изучение профессионального образования в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи стало вторым направлением научно-исследовательской деятельности. Работа в этом направлении позволила сформировать целостное представление об основных этапах и формах обучения художников-миниатюристов: семейная форма обучения, ученичество у мастеров, обучение в художественных школах, училище, институте. Методы и приемы обучения исполнительскому мастерству, складывавшиеся на протяжении двух столетий, выявлены на основе анализа становления профессионального образования в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

С началом реализации в 2012 г. системы непрерывного профессионального образования в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи большое внимание уделено исследованию таких проблем, как анализ и обобщение педагогического опыта обучения исполнительскому мастерству (М.Н. Мочалова [20]); технологии выполнения многослойной масляной живописи на изделиях из папье-маше (Л.В. Кабашова [13]); рисунок и живописи (О.В. Головченко [4]).

Преподавателями Федоскинского института написаны статьи, в которых рассматривается профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве, «заложены основы создания учебной и методической литературы, создаются учебники по профильным предметам, опубликовано два учебных пособия и одно методическое пособие» [10, с. 193].

В связи с изменением требований Федеральных государственных образовательных стандартов в области среднего профессионального и высшего образования расширяются компетенции, формируемые при обучении студентов федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Студенты познают и включаются в научную, исследовательскую, воспитательную, образовательную, спортивную и патриотическую деятельность уже в среднем профессиональном образовании, и продолжают осваивать все эти виды деятельности в высшем образовании: бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Это ставит задачу создания единой образовательной системы, а также корректировки старых учебных программ и разработки новых, подготовки пособий по всем уровням непрерывного профессионального образования.

М.А. Салтановым была «разработана система образования бакалавров в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи» на базе Федоскинского института ВШНИ [25]. Данная система включает

пространства и среды, которые рассматриваются как территории, наполненные материалом и оборудованием необходимым для осуществления образовательной деятельности и основанные на взаимодействии между преподавателями и обучающимися.

Впервые представлена профессионально-квалификационная характеристика художника миниатюриста, которая выступает в качестве научного обоснования квалификации, видов профессиональной деятельности, компетенций и содержания образования бакалавров и является критериальным компонентом оценки качества подготовки бакалавров социальной и культурно значимой профессии художника [25], позволяет видеть и намечать возможные перспективные пути совершенствования профессиональной деятельности. Показана взаимосвязь нескольких профильных дисциплин. Отражено взаимодействие Федоскинского института с предприятием традиционного художественного промысла АО «Федоскино», Музеем народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных», на основе которого формируется преемственность подготовки художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи [25].

М.Н. Мочаловой в среднем профессиональном образовании при изучении дисциплины «Исполнительское мастерство» внедрено поэтапное обучение в процесс подготовки художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Автор отмечает актуальность разработки содержания обучения исполнительскому мастерству и уточняет, что «образовательный процесс должен осуществляться с учетом ключевых особенностей данного вида искусства: реализм изображения с тщательной детальной миниатюрной проработкой всех изобразительных мотивов и элементов многослойной масляной федоскинской лаковой миниатюрной живописи» [16].

Впервые М.Н. Мочаловой сформулировано определение «исполнительское мастерство» применительно к федоскинской лаковой миниатюрной живописи, которое рассматривается как «основа профессионального мастерства, включающего владение студентами необходимым и достаточным объёмом знаний и базовых художественно-графических навыков и специфических приёмов» необходимых для выполнения федоскинской лаковой миниатюрной живописи [16]. Обоснованы этапы разработки содержания обучения исполнительскому мастерству, соотнесенные с целями, задачами и педагогическими технологиями для их решения: подготовительный, адаптационно-коррекционный, формирования первичных и базовых профессиональных навыков, формирования навыков более высокого уровня сложности, аналитический. Одной из ведущих стала технология пооперационного рейтингового контроля учебного процесса, позволяющая оценить пооперационное освоение умений и навыков исполнительского мастерства в ходе выполнения практических работ [16], что стало возможным благодаря разработке системы заданий [21].

Изучение материалов и инструментов, применяемых в федоскинской лаковой миниатюрной живописи, предшествует выполнению заданий по дисциплинам «Исполнительское мастерство» и «Совершенствование мастерства». Преподавателем Л.В. Кабашовой подготовлено и внедрено в образовательный процесс учебное пособие «Материаловедение в лаковой миниатюрной живописи Федоскино» [14], которое содержит основные материалы, приемы декоративного оформления, а также последовательно и поэтапно раскрывает процесс выполнения лаковой миниатюрной живописи.

М.В. Ермаковой разработана модель профессионально направленного содержания литературы и русского языка [7]. Выявлены междисциплинарные связи между содержанием дисциплин «Литература», «Русский язык» и содержанием комплекса профессиональных дисциплин.

Переведён исторический анализ взаимосвязи дисциплин общепрофессионального цикла с дисциплинами профессионального цикла в подготовке художников в начальном и среднем профессиональном образовании. Введено новое понятие «профессионально направленное содержание литературы и русского языка в подготовке художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи», уточнены понятия «междисциплинарные связи», «контекстный подход», а также разработан новый тип учебного словаря профессиональных понятий.

При обучении художников-миниатюристов специфике профессиональных дисциплин и преподавателям, и студентам важно владеть профессиональной терминологией, чтобы правильно и грамотно описывать процесс подготовки изделия, знать разные виды техник живописи, названия видов полуфабриката и т.д. Однако в научной и учебной литературе не были чётко сформулированы определения профессиональных понятий в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

В словаре профессиональных понятий федоскинской лаковой миниатюрной живописи [9] собраны и проанализированы профессиональные понятия в деятельности художника-миниатюриста, рассмотрены понятия, относящиеся к рисунку, живописи, композиции и проектированию. Словарь профессиональных понятий содержит более 160 лексем и помогает студентам глубже понять особенности выполнения федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

Еще одним важным направлением научно-исследовательской деятельности стало изучение творчества ведущих художников промысла. В научных исследованиях О.В. Головченкова [3; 5; 6], П.Н. Зерцалова [11], А.И. Зыкановой [12], М.А. Салтанова [24] рассматриваются вопросы, посвященные творчеству ведущих художников промысла и преподавателей; изучению и анализу основных тем и сюжетов федоскинской лаковой миниатюрной живописи; династиям федоскинских мастеров; обобщена информация о Народных и Заслуженных художниках.

Работа по организации музейно-выставочного пространства позволяет сотрудничать с художниками – носителями традиций данного искусства.

Выставки и лекции с участием ведущих художников промысла знакомят студентов с их творчеством, произведениями искусства, стилем и манерой.

Фонд изделий лаковой миниатюрной живописи, в который входят лукутинские изделия XIX века, произведения художественной росписи по эмали и жостовской художественной росписи Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, составил базу формирования музейно-выставочного пространства.

На основе исследования экспонатов лукутинской коллекции был издан каталог «Коллекция лукутинских изделий А.С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи» [8]. Каталог подготовлен с целью сохранения, изучения и популяризации уникальных изделий лаковой миниатюрной живописи, выполненных на фабрике Лукутиных. Коллекция изделий отражает периоды работы фабрики в селе Данилково, начиная с 1800-х гг., когда фабрикой владел П.И. Коробов – основатель лакирной мастерской и заканчивая 1900 гг. – периодом работы фабрики при Н.А. Лукутине. Коллекцию дополняют изделия фабрик А.И. Аустена, И.Г. Штобвассера и братьев Вишняковых.

Рассмотрено современное состояние научно-исследовательской деятельности в области традиционного прикладного искусства на базе Федоскинского института, и выявлено, что данная деятельность, а также образовательная, методическая, художественно-творческая – получила новое развитие с 2012 года, в связи с открытием высшего образования и реализацией системы непрерывной подготовки художников-миниатюристов.

Литература

1. Александрова Н.М. Основы научно-исследовательской деятельности: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Ч. I / Н.М. Александрова. – Санкт-Петербург: ВШНИ., 2018. – 43 с.
2. Бутов А.Ю. Федоскинская лаковая миниатюра – старейший лаковый традиционный промысел России / А.Ю. Бутов, М.А. Салтанов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 1(32). – С. 139-148. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00019. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_1/2020-01-19.pdf (дата обращения: 15.01.2023).
3. Головченков О.В. Вклад Заслуженных художников Российской Федерации в развитие профессионального образования в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи / О.В. Головченков // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 4. – С. 188–200. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-27.pdf (дата обращения: 10.01.2023). EDN: DKJOQC
4. Головченков О.В. Методика выполнения портрета в технике федоскинской лаковой миниатюры по дисциплине «исполнительское мастерство» на примере копии с работы О.А. Кипренского «портрет О.А.

Рюминой», для студентов Федоскинского филиала ВШНИ / О.В. Головченков, Л.В. Кабашова // E-Scio. – 2016. – № 3(3). – С. 40-54.

5. Головченков О.В. Вклад Народных художников Российской Федерации в сохранение и развитие традиций федоскинской лаковой миниатюрной живописи / О.В. Головченков // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 2. – С. 216–225. – https://www.dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-25.pdf (дата обращения: 14.10.2022). DOI: 10.24412/2619-1504-2022-2-216-225 EDN: ERTICM

6. Головченков О.В. Знаменитые династии в лаковой миниатюрной живописи / О.В. Головченков // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2018. – № 4 (27). – С. 144-151. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-19.pdf (дата обращения: 14.08.2022). EDN: YQKGZV

7. Ермакова М.В. Взаимосвязь содержания литературы, русского языка и профессиональных дисциплин в подготовке художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 5.8.7 Методология и технология профессионального образования / Ермакова Мария Владимировна. – Санкт-Петербург, 2022. – 208 с.

8. Ермакова М.В., Головченков О.В. Коллекция лукутинской миниатюры – живая нить, связывающая поколения художников-миниатюристов / М.В. Ермакова // 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. – С. 6-16. ISBN 978-5-94431-418-5

9. 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. – ISBN 978-5-907569-05-8

10. Ермакова М.В. Профессиональное образование как способ сохранения и развития федоскинской лаковой миниатюрной живописи / М.В. Ермакова // Мир науки, культуры, образования. – 2022. – № 3(94). – С. 193-195. – DOI 10.24412/1991-5497-2022-394-193-195.

11. Зерцалов П.Н. История федоскинской миниатюры в лицах: Зерцалов Пётр Геннадьевич / П.Н. Зерцалов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 4(39). – С. 200-206. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-24.pdf (дата обращения: 15.01.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-200-206 EDN: QMWZYV

12. Зыканова А.И. Вклад заслуженного художника России В.Н. Фролова в развитие федоскинской лаковой миниатюрной живописи / А.И. Зыканова, О.В. Головченков // Polish Journal of Science. – 2021. – № 45-3(45). – С. 7-9.
13. Кабашова Л.В. Использование перламутра в лаковой миниатюрной живописи Федоскино, как средство развития творческих способностей у студентов / Л.В. Кабашова // E-Scio. – 2016. – № 3(3). – С. 32-39.
14. Кабашова Л.В. Материаловедение в лаковой миниатюрной живописи Федоскино: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по видам (лаковая миниатюрная живопись) / Л.В. Кабашова. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2019. – 28 с.
15. Крестовская Н.О. О художественных истоках подмосковной лаковой миниатюры // Народное искусство. Материалы и исследования. Вып. II. Сб. статей / Н.О. Крестовская. – Санкт-Петербург: PalaceEdition, 2004. – С. 83-89.
16. Михайлова Н.Н. Моделирование содержания обучения исполнительскому мастерству федоскинской лаковой миниатюрной живописи / Н.Н. Михайлова, М.Н. Мочалова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 3(34). – С. 115-128. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-13.pdf (дата обращения: 15.01.2023). – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00057. EDN: FWDGPC
17. Мочалова М.Н. Содержание обучения исполнительскому мастерству федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании: специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального образования (педагогические науки): диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук / Мочалова Мария Николаевна; Место защиты: ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». – Санкт-Петербург, 2020. – 211 с.
18. Мочалова М.Н. Исполнительское мастерство федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании: содержание обучения: монография: [в 2-х ч.] / М.Н. Мочалова; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)». – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, Ч. 1. – 2021. – 104 с.
19. Мочалова М.Н. Обучение в федоскинской земской школе с 1931года / М.Н. Мочалова // E-Scio. – 2016. – № 3(3). – С. 6-11.
20. Мочалова М.Н. Поэтапное обучение студентов исполнительскому мастерству в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи - филиале ФГБОУ ВО ВШНИ (академия) / М.Н. Мочалова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 2(33). – С. 140-147. – URL:

http://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-14.pdf (дата обращения: 14.01.2023). – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00038. EDN: НТСУFL

21. Мочалова М.Н. Исполнительное мастерство в федоскинской лаковой миниатюрной живописи: методическое пособие для преподавателей исполнительского мастерства, направление «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (федоскинская лаковая миниатюрная живопись) / М.Н. Мочалова; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)». – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2020. – 66 с

22. Пржевальская Л.К. Лукутины: очерки / Л.К. Пржевальская, Н.М. Пржевальский. – Москва: ЭЙПиСиПабблишинг, 2020. – 546 с. – ISBN 978-5-6042131-5-5.

23. Салтанов М.А. История федоскинской лаковой миниатюрной живописи: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по видам (лаковая миниатюрная живопись). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2019. – 29 с.

24. Салтанов М.А. Проектирование современных изделий на основе изучения культурно-исторических особенностей традиционных сюжетов в федоскинской лаковой миниатюрной живописи / М.А. Салтанов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 1 (40). – С. 143–154. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-18.pdf (дата обращения: 10.01.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-143-154 EDN: JРХСJO

25. Салтанов М.А. Система образования бакалавров в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи: специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального образования (педагогические науки): диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук / Салтанов Михаил Алексеевич; Место защиты: ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». – Санкт-Петербург, 2020. – 172 с.

26. Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино / Л.Я. Супрун. – Москва: Легпромбытиздат, 1987. – 318 с.

27. Уханова И.Н. Лаковая живопись в России XVIII-XIX веков / И.Н. Уханова. – Санкт-Петербург: Искусство-СПб., 1995. – 205 с.

28. Чижов, М.С. Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера / М.С. Чижов. – Ленинград: Художник РСФСР, 1982. – 261 с.

29. Яловенко Г.В. Федоскино / Г.В. Яловенко. – Москва: Всесоюзное кооперативное издательство, 1959. – 161 с.

References

1. Aleksandrova N.M. Osnovy nauchno-issledovatel'skoj deyatel'nosti: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly, CH. I / N.M. Aleksandrova. – Sankt-Peterburg: VSHNI., 2018. – 43 s.

2. Butov A. YU. Fedoskinskaya lakovaya miniatyura – starejsnij lakovyj tradicionnyj promysel Rossii / A.YU. Butov, M.A. Saltanov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 1(32). – S. 139-148. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00019. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_1/2020-01-19.pdf (data obrashcheniya: 15.01.2023).
3. Golovchenkov O.V. Vklad Zasluzhennyh hudozhnikov Rossijskoj Federacii v razvitie professional'nogo obrazovaniya v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / O.V. Golovchenkov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 4. – S. 188–200. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-27.pdf (data obrashcheniya: 10.01.2023). EDN: DKJOQC
4. Golovchenkov O.V. Metodika vypolneniya portreta v tekhnike fedoskinskoj lakovoj miniatyury po discipline «ispolnitel'skoe masterstvo» na primere kopii s raboty O.A. Kiprenskogo «portret O.A. Ryuminoj», dlya studentov Fedoskinskogo filiala VSHNI / O.V. Golovchenkov, L.V. Kabashova // E-Scio. – 2016. – № 3(3). – S. 40-54.
5. Golovchenkov O.V. Vklad Narodnyh hudozhnikov Rossijskoj Federacii v sohranenie i razvitie tradicij fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / O.V. Golovchenkov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 2. – S. 216–225. – https://www.dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-25.pdf (data obrashcheniya: 14.10.2022). DOI: 10.24412/2619-1504-2022-2-216-225 EDN: ERTICM
6. Golovchenkov O.V. Znamenitye dinastii v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / O.V. Golovchenkov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2018. – № 4 (27). – S. 144-151. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-19.pdf (data obrashcheniya: 14.08.2022). EDN: YQKGZV
7. Ermakova M.V. Vzamosvyaz' sodержaniya literatury, russkogo yazyka i professional'nyh disciplin v podgotovke hudozhnikov fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v srednem professional'nom obrazovanii: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk: 5.8.7 Metodologiya i tekhnologiya professional'nogo obrazovaniya / Ermakova Mariya Vladimirovna. – Sankt-Peterburg, 2022. – 208 s.
8. Ermakova M.V., Golovchenkov O.V. Kollekcija lukutinskoj miniatyury – zhivaya nit', svyazyvayushchaya pokoleniya hudozhnikov-miniatyuristov / M.V. Ermakova // Kollekcija 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. – S. 6-16. ISBN 978-5-94431-418-5
9. 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. – ISBN 978-5-907569-05-8

10. Ermakova M.V. Professional'noe obrazovanie kak sposob sohraneniya i razvitiya fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / M.V. Ermakova // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. – 2022. – № 3(94). – S. 193-195. – DOI 10.24412/1991-5497-2022-394-193-195.

11. Zercalov P.N. Istoriya fedoskinskoj miniatyury v licah: Zercalov Pyotr Gennad'evich / P.N. Zercalov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 4(39). – S. 200-206. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-24.pdf (data obrashcheniya: 15.01.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-200-206 EDN: QMWZYY

12. Zykanova A.I. Vklad zasluzhennogo hudozhnika Rossii V.N. Frolova v razvitie fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / A.I. Zykanova, O.V. Golovchenkov // Polish Journal of Science. – 2021. – № 45-3(45). – S. 7-9.

13. Kabashova L.V. Ispol'zovanie perlamutra v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi Fedoskino, kak sredstvo razvitiya tvorcheskih sposobnostej u studentov / L.V. Kabashova // E-Scio. – 2016. – № 3(3). – S. 32-39.

14. Kabashova L.V. Materialovedenie v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi Fedoskino: Uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» po vidam (lakovaya miniatyurnaya zhivopis') / L.V. Kabashova. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2019. – 28 s.

15. Krestovskaya N.O. O hudozhestvennyh istokah podmoskovnoj lakovoj miniatyury // Narodnoe iskusstvo. Materialy i issledovaniya. Vyp. II. Sb. statej / N.O. Krestovskaya. – Sankt-Peterburg: PalaceEdition, 2004. – S. 83-89.

16. Mihajlova N.N. Modelirovanie sodержaniya obucheniya ispolnitel'skomu masterstvu fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / N.N. Mihajlova, M.N. Mochalova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 3(34). – S. 115-128. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-13.pdf (data obrashcheniya: 15.01.2023). – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00057. EDN: FWDGPC

17. Mochalova M.N. Soderzhanie obucheniya ispolnitel'skomu masterstvu fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v srednem professional'nom obrazovanii: special'nost' 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki): dissertaciya na soiskanie uchyonoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk / Mochalova Mariya Nikolaevna; Mesto zashchity: FGBOU VO «Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya)». – Sankt-Peterburg, 2020. – 211 s.

18. Mochalova M.N. Ispolnitel'skoe masterstvo fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v srednem professional'nom obrazovanii: sodержanie obucheniya: monografiya: [v 2-h ch.] / M.N. Mochalova; Ministerstvo nauki i vysshego obrazovaniya Rossijskoj Federacii, federal'noe gosudarstvennoe byudzhethoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego obrazovaniya «Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya)». – Sankt-Peterburg: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv, CH. 1. – 2021. – 104 s.

19. Mochalova M.N. Obuchenie v fedoskinskoj zemskoj shkole s 1931 goda / M.N. Mochalova // E-Scio. – 2016. – № 3(3). – S. 6-11.
20. Mochalova M.N. Poetapnoe obuchenie studentov ispolnitel'skomu masterstvu v Fedoskinskom institute lakovoj miniatyurnoj zhivopisi - filiale FGBOU VO VSHNI (akademiya) / M.N. Mochalova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 2(33). – S. 140-147. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-14.pdf (data obrashcheniya: 14.01.2023). – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00038. EDN: HTCYFL
21. Mochalova M.N. Ispolnitel'noe masterstvo v fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: metodicheskoe posobie dlya prepodavatelej ispolnitel'skogo masterstva, napravlenie «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» (fedoskinskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis') / M.N. Mochalova; Ministerstvo nauki i vysshego obrazovaniya Rossijskoj Federacii, Federal'noe gosudarstvennoe byudzhethoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego obrazovaniya «Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya)». – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2020. – 66 s
22. Przheval'skaya L.K. Lukutiny: ocherki / L.K. Przheval'skaya, N.M. Przheval'skij. – Moskva: EJPiSiPublishing, 2020. – 546 s. – ISBN 978-5-6042131-5-5.
23. Saltanov M.A. Istoriya fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: Uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» po vidam (lakovaya miniatyurnaya zhivopis'). – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2019. – 29 s.
24. Saltanov M.A. Proektirovanie sovremennyh izdelij na osnove izucheniya kul'turno-istoricheskikh osobennostej tradicionnyh syuzhetov v fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / M.A. Saltanov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 1 (40). – S. 143–154. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-18.pdf (data obrashcheniya: 10.01.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-143-154 EDN: JPXCJO
25. Saltanov M.A. Sistema obrazovaniya bakalavrov v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: special'nost' 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki): dissertaciya na soiskanie uchyonoy stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk / Saltanov Mihail Alekseevich; Mesto zashchity: FGBOU VO «Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya)». – Sankt-Peterburg, 2020. – 172 s.
26. Suprun L.YA. Lakovaya miniatyura Fedoskino / L.YA. Suprun. – Moskva: Legprombytizdat, 1987. – 318 s.
27. Uhanova I.N. Lakovaya zhivopis' v Rossii XVIII-XIX vekov / I.N. Uhanova. – Sankt-Peterburg: Iskusstvo-SPb., 1995. – 205 s.
28. CHizhov, M.S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo mastera / M.S. CHizhov. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1982. – 261 s.
29. YAlovenko G.V. Fedoskino / G.V. YAlovenko. – Moskva: Vsesoyuznoe kooperativnoe izdatel'stvo, 1959. – 161 s.

Плавинская Л.С., кандидат филологических наук, директор Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 390046, г. Рязань, ул. Есенина д.112, e-mail: Plav_ls@mail.ru

Plavinskaya L.S., Phd in Philology, Director, Ryazan institute of traditional applied art – branch of the federal state budgetary educational institution of higher education «Higher school of folk arts (academy)», 390046, Ryazan, Yesenin str. 112, e-mail: Plav_ls@mail.ru

**Тропы и фигуры в лексическом арсенале художника
традиционного прикладного искусства**

Tropes and figures in the lexical arsenal of the artist of traditional applied art

Аннотация. В статье рассматривается вопрос межпредметного взаимодействия литературного и художественного терминологического аппарата на примере включения изобразительно-выразительных средств литературы в арсенал художника традиционного прикладного искусства. Автор текста исследует проблему формирования культуры речи и расширения лексического запаса у студентов творческой направленности за счет использования методов параллелизма, аналогии и обобщения, а также рассматривает вопрос повышения уровня выполняемых учебных работ по рисунку, живописи, академическому рисунку, декоративному рисунку, декоративной живописи через освоение основных видов тропов и фигур на дисциплинах общегуманитарного цикла.

Ключевые слова: тропы, фигуры, изобразительно-выразительные средства литературы; изобразительно-выразительные средства живописи, межпредметные связи, литература и живопись, лексический арсенал художника.

Abstract. The article deals with the issue of intersubject interaction of literary and artistic terminological apparatus on the example of the inclusion of visual and expressive means of literature in the arsenal of the artist of traditional applied art. The author of the text explores the problem of forming a culture of speech and expanding the lexical stock of creative students through the use of methods of parallelism, analogy and generalization, and also considers the issue of improving the level of educational work performed in drawing, painting, academic drawing, decorative drawing, decorative painting through the development of the main types of tropes and figures in the disciplines of the general humanitarian cycle.

Keywords: tropes, figures, visual and expressive means of literature; visual and expressive means of painting, interdisciplinary connections, literature and painting, lexical arsenal of the artist.

Современные научные исследования в области педагогики понятие «компетенция» ставят во главу угла, т.к. именно оно является ключевым для профессионального образования и включает «знания, интеллектуальный и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека» [10, с. 34]. Поэтому в научной среде все больше внимания уделяется изучению вопроса формирования компетенций. Благодаря компетентностному подходу в профессиональном образовании решаются многие системные задачи, главной из которых можно назвать повышение эффективности образовательного процесса. Актуальность ее решения прослеживается в исследованиях М.А. Берулавы, А.И. Гурьевой, А.Я. Данилюка, В.И. Загвязинского, Н.А. Менчинской, М.Н. Скаткина, А.В. Усовой.

Одним из способов повышения эффективности образовательного процесса являются межпредметные связи. Они позволяют развивать у будущих художников традиционного прикладного искусства целенаправленность, логическую последовательность и способность решать учебно-творческие задачи, умение переносить полученные знания с одной дисциплины на другую, т.е. формируют необходимые компетенции. Все это в совокупности повышает качество получаемого образования: «с помощью многосторонних межпредметных связей качественно, на новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания студентов, закладывается фундамент для комплексного подхода в обучении и дидактического условия повышения эффективности учебного процесса» [15, с. 11].

Образование идет по пути взаимодействия видов знания и их интеграции [14, с. 1], и вопрос об отношениях различных искусств не нов: еще с античных времен изучалась возможность их сопоставления и сравнения. Так, например, античный писатель Филострат отмечал, что «поэт и художник в одинаковой мере стремятся передать нам дела и образы славных героев» [13, с. 21]. Тем не менее, синкретизм искусств стал особым объектом внимания ученых лишь в XX веке. В это же время стало рассматриваться взаимопроникновение и взаимовлияние живописи и литературы. Работы на эту тему можно обнаружить, начиная с 1960-х гг. Они поднимают такие проблемы как цветопись и ее значение в творчестве того или иного писателя [7], особенности ее применения [11], символичность цветописи [1; 5], а также взаимосвязь живописи с конкретным художественным произведением [4; 15].

Вопрос о связи живописи и литературы одна из первых в советской науке подняла Н.А. Дмитриева, считавшая, что искусство, являясь системой различных видов, непременно должно изучаться с точки зрения их сопоставления. Вслед за ней К.В. Пигаев попытался найти определенные критерии, по которым можно было бы провести сравнительный анализ литературного и живописного произведения. Исследователи сходились в общем мнении, что для продвижения в данном вопросе необходим терминологический аппарат, который отвечал бы и требованиям изобразительного искусства, пользующегося языком материальных вещей, и

требованиям литературы, оперирующей словом для создания художественного образа. Результатом длительной и плодотворной работы стал один из первых сборников на данную тему – «Литература и живопись» (1982) [9], написанный коллективом литературоведов и искусствоведов, среди которых – А.Ф. Лосев и Д.С. Лихачев.

В рамках реализации программы среднего профессионального образования 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», высшего образования 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», а также 54.03.05 «Традиционное прикладное искусство» межпредметные связи имеют важное значение. Они способствуют развитию образного мышления будущих художников традиционного прикладного искусства, накоплению навыков говорения на профессиональные темы с использованием приемов обобщения и аналогии, введению в активный словарный запас студента усвоенных категорий.

В живописи, графике есть собственные средства выразительности: в живописи – это цвет, светотень, перспектива, композиция, фактура; в рисунке – штрих, линия, точка [8, с. 106]. Но не только это помогает понять замысел художника. Существует широкий спектр средств, доступных автору произведения, которые позволяют на эмоциональном и ассоциативном уровне уловить заложенные в картину смыслы, увидеть глубокий культурный подтекст. Междисциплинарные связи являются первостепенными для развития умения студентов видеть переключки между различными произведениями, образами и символами, раскрывающими дополнительные значения изучаемого художественного полотна. «Художественная культура, – отмечает Ю. Боров, – строится на вербальной основе: литература оказывает определяющее (систематизирующее) воздействие на все виды искусства, в ее контексте воспринимаются художественные образы, создаваемые в других искусствах» [3, с. 314]. Именно поэтому раздел «Теория литературы» дисциплины «Литература» и «Русская литература» и раздел «Изобразительно-выразительные средства языка» дисциплины «Русский язык и культура речи» крайне важны в процессе преподавания будущим художникам традиционного прикладного искусства. Тропы и фигуры, входящие в арсенал изобразительно-выразительных средств русского языка, усиливают воздействие на читающего или слушающего, формируют культурную целостность личности в рамках междисциплинарного взаимодействия.

Для того, чтобы повысить уровень выполняемых учебных работ по рисунку, живописи, академическому рисунку, декоративному рисунку, декоративной живописи необходимо освоить основные категории, относящиеся к изобразительно-выразительным средствам языка, т.к. именно они позволяют на эмоциональном уровне осмыслить задания и выполнить их профессионально точно и правильно. В своем большинстве задачи, которые требуется решить студентам при выполнении натюрморта, строятся не только на законах перспективы, композиции, цветоведения, но и несут в себе определенную семантику, ассоциации, образы, заложенные в их предметах.

Поэтому успех создаваемой работы часто зависит сразу от двух условий: от применения правил построения и взаимоотношения предметов в натюрморте и от примененных изобразительно-выразительных средств, объединяющих все компоненты в единый и цельный для восприятия образ.

Умению различать заложенные в тематических натюрмортах смыслы в процессе преподавания дисциплин «Русский язык и культура речи», «Литература», «Русская литература» способствуют темы «Изобразительно-выразительные средств языка», «Тропы и фигуры речи», где непосредственно вводятся примеры, позволяющие иллюстрировать не только литературный или речевой элемент, но и проводить необходимые параллели с профессиональными дисциплинами, а если конкретнее – с натюрмортами, являющимися заданиями учебной программы. Подобные приемы облегчают и процесс усвоения нового материала, поскольку соотносятся с профессиональной деятельностью, расширяют возможности гуманитарных дисциплин в профессиональном образовании, так как гуманитарные дисциплины начинают восприниматься как необходимая часть в формировании специальных навыков.

Рассмотрим, как могут формироваться и работать подобные связи в преподавании дисциплин «Русский язык и культура речи», «Литература», «Русская литература».

Для начала определим, что троп – это появление у слова нового значения, т.е. переход слова на новый уровень многозначности благодаря закреплению в его семантическом поле нового смыслового отношения. «Тропы же с точки зрения философии – это образы, позволяющие воспринять, увидеть и даже ощутить этот мир. Тропы двусторонни: выражая денотативное содержание, они формируют его смысл и оценку, выражая субъективное отношение, они придают смыслу чувственный облик, в том числе и тональный» [6]. Традиционно к тропам относят гиперболу, иронию, литоту, метафору, метонимию, синекдоху.

Вопросом функциональности тропов и фигур занимались не только филологи, но и философы. Так, например, размышляя над тем, что такое фигуры речи, древнеримский автор Квинтилиан писал: «Фигура определяется двояко: во-первых, как всякая форма, в которой выражена мысль, во-вторых, фигура в точном смысле слова определяется как сознательное отклонение в мысли или выражение от обыденной и простой формы» [2]. Разработанная им классификация тропов и фигур была основана на наблюдении над тем, с помощью какой техники они были образованы – через замещение одного понятия другим или совмещение нескольких понятий.

Понимание сути этих явлений в языке, основ, благодаря которым стало возможно их появление, позволяет связать между собою семантическое наполнение учебных работ в виде натюрмортов, расширить понимание и научиться видеть внутренний подтекст изучаемых произведений искусств у будущих художников традиционного прикладного искусства.

Например, тематический натюрморт «Чаепитие» может состоять как из предметов, непосредственно соотносящихся с данным мероприятием (самовар, поднос, чашки, баранки, варенье, выпечка, заварочный чайник, сахарница, конфеты и т.д.), так и из предметов, которые ассоциативно только направляют нас к понятию «чаепитие» – букеты ромашки или липы, как наиболее часто используемые для создания полезных чайных сборов или летних ягод, соотносящихся с фруктовыми чаями (рис. 1¹⁹). Натюрморт с зимней тематикой может состоять не только из атрибутов зимних праздников – елочных игрушек, елочных веток, но и ассоциативно приводить нас к воспоминанию о зиме через изображение мандаринов (рис. 3²⁰) или цветочные ассоциации, если сама постановка будет выполнена в бело-серо-голубых тонах (рис. 4²¹).

Рис. 1. Натюрморт «Чаепитие» с изображением ягод

Рис. 2. Натюрморт «Чаепитие» с изображением лечебных трав

Рис. 3. Зимний натюрморт. Ассоциация с помощью композиции с мандаринами

Рис. 4. Зимний натюрморт. Цветочные ассоциации

Обратимся ко второй составляющей понятия изобразительно-выразительные средства языка – фигурам речи. С помощью литературоведческих словарей и энциклопедий можно определить, что фигуры речи – это своеобразные приемы, характерные для стилистики. Основное их предназначение – придавать особую значимость, экспрессию смысловую или выразительную, сказанному автором. Среди самых

¹⁹ Фото. – URL: <https://www.audio-drive.ru/catalog/393/24619/>

²⁰ Фото. – URL: <https://puzzleit.ru/puzzles/view/196365>

²¹ Автор Taurus 49. – URL: https://photocentra.ru/work/679815?&id_auth_photo=25981

распространенных фигур можно назвать антитезу, градацию, эпифору, перифраз, оксюморон и проч. Большая часть указанных терминов неизменно после их изучения переходит в арсенал используемых в работе у художников, поскольку они также, как и фигуры, являются излюбленным способом передачи чувств и эмоций зрителю. Например, если добавить в любой из указанных выше натюрмортов предметы, ассоциирующиеся с болезнью (градусник, шарф, микстуру), то тематика натюрморта чаепитие кардинально изменится (рис. 2²²).

Пользуются тропами и фигурами в целях раскрытия семантики произведения, картины, композиции, и в рамках изучения основных композиционных законов (если говорить, например, о правилах компоновки и детальной проработке отдельных предметов в натюрморте или раппортах в создаваемой студентами композиции). Таким образом фигуры, как и тропы также могут считаться межпредметной лексикой, позволяющей облегчить студентами понимание изучаемой картины, восприятие учебного натюрморта, либо любой другой постановки из учебного плана.

Задания, выполнение которых требует от студента нахождения указанных приемов, развивают у обучающихся навыки анализа, совершенствуют навыки проведения аналогии, формулирования мысли согласно правилам русского языка и культуры речи, тренируют умение составлять связную речь на определенную тематику. Способность распознавать скрытые с помощью изобразительно-выразительных средств послания расширяет кругозор обучающихся, развивает навыки коммуникации и самостоятельного принятия полученных знаний на практике.

Благодаря межпредметным связям, а также определенным переключкам в понятийных аппаратах таких дисциплин как «Литература», «Русский язык и культура речи», «История мировой культуры», «История искусств», где обширно используются термины, определяющие тропы и фигуры, будущие художники традиционного прикладного искусства могут не только закреплять изученный материал, но и осознавать его на новом уровне, совершенствуя речь и ее образность, осознавая полисемантичность окружающего мира. Таким образом роль литературоведческой терминологии в формировании будущего художника трудно переоценить. По сути, это пласт лексики, формирующий профессиональный семантический кругозор и отвечающий за компетентность, насмотренность и начитанность художника.

Среди заданий, способствующих формированию указанных качеств студентам в рамках учебного процесса автор статьи обычно предлагает выполнить несколько работ. Их содержание позволяет развить умение переносить полученные знания в профессиональную деятельность (в частности, на осознание семантического наполнения натюрморта) через метод

²² Фото Э. Григорьевой. – URL: <https://fotorelax.ru/prekrasnye-natyurmorty-dlya-vdohnoveniya/>

аналогии. Рассмотрим это на примере разбора предлагаемых заданий на занятии.

Так, студентам высшего образования при изучении тем «Однозначные и многозначные слова. Многозначность слова и ее типология: метафора, метонимия, синекдоха, ирония, гипербола, литота» и «Омонимия, синонимия, антонимия. Паронимические группы и паронимия как источник выразительности», на которые в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи» отведено 4 часа практики, предлагается не просто изучить терминологический аппарат и найти те или иные тропы и фигуры, но и рассмотреть ряд репродукций картин, соотнеся их с изученными приемами создания изобразительно-выразительных средств. При этом студент заполняет таблицу, в которой требуется не только сформулировать основные понятия, но и привести примеры из литературы, живописи и архитектуры, традиционного промысла и т.д. Все это формирует межпредметные связи и понимание универсальности части приемов в различных научных сферах.

Карточки, предлагаемые для работы, содержат следующие сведения:

Задание 1: Соотнесите предложенные определения тропов и фигур с их названиями:

<i>Определение</i>	<i>Троп или фигура</i>
это намеренное преувеличение с целью выделить определенную черту или свойство явления, предмета, персонажа	Литота –
это особый троп, позволяющий использовать многозначность слова или понятия в обратном ему значении	Ирония –
это троп, противоположный гиперболе, образное выражение, которое специально преуменьшает предмет, явление, их значение и т.д.	Метафора -
усложненная форма сравнения, когда сравнивают не два явления или свойства, а переносят качество одного из них на другое.	Гипербола –
это определенное соединение или сближение предметов, их свойств, качеств, явлений настолько, что происходит замещение одного другим.	Олицетворение –
это перенос значения по количественному признаку, соотнесение части предмета или явления с его цельным понятием	Метонимия –
наделение неживого предмета свойствами живого	Синекдоха –
прием иносказания, позволяющий через предмет или образ передать сложный смысл, через конкретный образ указать на абстрактное понятие	Перифраз –

сочетание несочетаемых понятий или явлений	Антитеза –
изображение предмета или явления через его признаки	Аллегория –
фигура речи, позволяющая резко противопоставить друг другу два любых понятия, явления, образа, предмета	Оксюморон –

Задание 2. Распределите предложенные репродукции картин, архитектурные изображения, фотографии предметов традиционного прикладного искусства и отрывки из художественной литературы в представленной таблице согласно тропам и фигурам, указанным в задании 1:

№	Троп или фигура	Литературный пример	Живописный пример	Искусствоведческий пример
---	-----------------	---------------------	-------------------	---------------------------

В качестве иллюстративного материала для заполнения таблицы предлагаются карточки с уже напечатанными на них примерами:

		<p>А.С. Грибоедов: «Ваши шипы, преlestный шипы, не более наперстка».</p>
<p>И. Глазунов. Больной. Последний лист²³</p>	<p>Фемида²⁴</p>	<p>М.А. Булгаков: «Ну, уж это положительно интересно... что же это у вас, чего нихватишься, ничего нет!»</p>
		
<p>В. Пукирев. Неравный брак²⁵</p>	<p>Родина-Мать²⁶</p>	

²³ Фото. – URL: <https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/metafora/>

²⁴ Фото. – URL: <https://school-ethiopia.ru/o-predmete/opredelenie-allegorii.html>

²⁵ Фото. – URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/collection/neravnyy-brak/>

²⁶ Фото. – URL: <https://stihi.ru/2022/12/30/5448>

 <p>Ж.Б. Шарден. Атрибуты искусства²⁷</p>	 <p>Дверная ручка²⁸</p>	<p>С.А. Есенин: «В саду горит костер рябины красной»</p>
 <p>Шишкин А. История болезней²⁹</p>	 <p>Лаковая миниатюра³⁰</p>	<p>Н.В. Гоголь: «Эй, борода! А как проехать отсюда к Плюшкину?»</p>
 <p>Дали С. Постоянство памяти³¹</p>	 <p>Мемориал Холокоста, Майами³²</p>	<p>А.С. Пушкин: Они сошлись: волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень (Евгений Онегин»),</p>
 <p>Б.М. Кустодиев. Портрет Ф.И. Шаляпина³³</p>	 <p>La Tete au Carre в Ницце, Франция. Внутри необычного здания расположена библиотека³⁴</p>	<p>Евангелие от Матфея 7:1—3: «Почему же ты смотришь на соломинку в глазу твоего брата, а в своем глазу не замечаешь бревна?».</p>

²⁷ Фото. – URL: <https://dzen.ru/a/Y2FYLDwUhUmuTdr>

²⁸ Фото. – URL: <https://oli-da.livejournal.com/2544471.html>

²⁹ Фото. – URL: https://in.gallerix.ru/weles/expo/zhanrovaya-zhivopis_1/istoriya-boleznej/

³⁰ Фото. – URL: <https://www.culture.ru/materials/139105/zagadki-uzorov-russkikh-rospisei>

³¹ Фото. – URL: <https://dzen.ru/a/YT3zfnQQnnlEaXDE>

³² Фото. – URL: <https://mavink.com/explore/World-Famous-Sculptures>

³³ Фото. – URL: https://dzen.ru/a/X8k9H1JkLzO51kO_

³⁴ Фото. – URL: <https://zagony.ru/2010/07/14/neobychnye-zdaniya-so-vsego-sveta-26-foto.html>

Логика задания направлена на формирование таких компетенций как освоение устной и письменной речи на государственном языке (УК-4), а также умение решать художественные задачи через синтез возможных решений и научно обосновывать свои предложения (ОПК-3), т.е. разрабатывать авторскую проектную идею выразительными средствами.

Работа подобного характера позволяет студентам научиться видеть взаимосвязь дисциплин через общую терминологию, разобраться в особенностях употребления тропов и фигур, начать использовать их в собственной речи, в том числе при предварительном разборе натюрморта под руководством преподавателя на дисциплинах «Живопись», «Рисунок», «Академическая живопись», «Академический рисунок», «Декоративная живопись», «Декоративный рисунок», особенно если речь идет о декоративной переработке.

В рамках изучения дисциплины «Русский язык» обучающиеся среднего профессионального образования в течении 4 академических часов изучают особенности использования изобразительно-выразительных средств в процессе написания эссе и при знакомстве со стилями речи (темы «Развитие речи. Эссе. Эссе по картине. Стилистические и художественные средства выразительности в тексте» и «Язык художественной литературы. Анализ стихотворения. Практикум по стилям речи»). Здесь студентам предлагается выполнить задания, требующие от них освоения терминологии и применения ее в самостоятельной речи. «Профессиональная ориентированность» задания заключается в том, что для анализа даются стихотворения (или их отрывки), являющиеся так называемыми стихотворениями-натюрмортами. В каждом из них необходимо выделить изобразительно-выразительные средства.

Пример стихотворений-натюрмортот:

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь – икра, и с голубым пером
Там щука пёстрая: прекрасны! (Г.Р. Державин)

Соку спелого полно
Так свежо и так душисто,
Так румяно-золотисто,
Будто мёдом налилось,
Видны семечки насквозь. (А.С. Пушкин)

Солнцем апельсин горит, он
Фруктов чувствует парад.
Мутной зеленью нефритов
Отливает виноград.
Ломтик дыни с ароматом,
Как сечёная луна,
Половинка от граната

Вся рубинами полна.
Домочадцев зазывая,
Чайник радостно свистит.
Милый чай мне наливает,
Шоколадкой шелестит.
Озерком – с медком чеплажка,
Чайник – слоником прикид,
И сиреневая чашка,
Подбоченившись, стоит.
Выдыхая лёгким паром,
Манит чай нас поутру,
Чтоб бодрящим крепким жаром
Разливаться по нутру.
Весь осыпан сладкой пудрой
Сорт печенья «Снежный ком».
А зачем без чая утро?
А какой без чая дом?
Нежно обнимая воду,
Ваза держит ветку роз,
Не она ль громоотводом
Служит от семейных гроз.
Кроме чае-охлажденья
Мелким кубиком из льда,
Знаем, в дом наш, без сомненья,
Не ворвутся холода. (Н. Кротова)

Работа с подобными текстами является образцом вербального описания натюрморта, а значит примером использования изобразительно-выразительных средств не только на занятиях по русскому языку и культуре речи, но и на дисциплинах «Рисунок», «Живопись», «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Декоративный рисунок», «Декоративная живопись». Их изучение развивает у студентов так называемую насмотренность, благодаря чему они начинают легче справляться с декоративными переработками натюрмортов.

Подобные задания, проводимые в рамках получения профессионального образования, позволяют актуализировать имеющиеся школьные знания и направить их в профессиональную деятельность, поскольку изученный в рамках школьной программы материал в большинстве своем является оторванным от профессиональной направленности и крайне скудным с точки зрения иллюстративности.

Одним из самых распространенных заданий в рамках гуманитарных дисциплин, нацеленных на закрепление материала, является письменная творческая работа. Для студентов-художников – это эссе по картине. Но если эссе по сюжетной картине (наиболее распространенный вариант школьной

программы) написать достаточное легко, то описание натюрмортов всегда вызывает определенные затруднения (а потому почти не используется в школьной практике). Именно в этом случае проявляется умение использовать изобразительно-выразительные средства языка. Так, студентам предлагается описание картин: В. Хеда «Ветчина и серебряная посуда», И. Репин «Яблоки и листья», Е. Романов «Цветы в интерьере», М. Кугач «Ветка Яблони», В. Мухина «Натюрморт с геранью», М. Шагал «Окно». Подобные упражнения облегчают дальнейшую работу на дисциплинах «Живопись» и «Рисунок» и т.д., поскольку обогащают словарный запас и развивают умение вербально описывать семантику, заложенную в натюрморт. С практической точки зрения студентам становится легче отыскать необходимый прием для декоративных переработок постановок на профессиональных дисциплинах.

Однако неверно проводить поверхностные, непродуманные или чисто механические параллели между литературоведческими понятиями и изобразительными средствами в живописи или рисунке, да и вообще в деятельности студентов-художников. Это может привести к подмене некоторых понятий в профессиональной деятельности. Так, Н.Д. Арутюнова, например, пишет: «Перенос метафоры на почву изобразительных искусств ведет к существенному видоизменению этого понятия. „Изобразительная метафора“ глубоко отлична от метафоры словесной. Она не порождает ни новых смыслов, ни новых смысловых нюансов, она не выходит за пределы своего контекста и не стабилизируется в языке живописи или кино, у нее нет перспектив для жизни вне того произведения, в которое она входит. Сам механизм создания изобразительной метафоры глубоко отличен от механизма словесной метафоры, непременным условием действия которого является принадлежность к разным категориям двух ее субъектов (денотатов) – основного (того, который характеризуется метафорой) и вспомогательного (того, который имплицирован ее прямым значением). Изобразительная метафора лишена двусубъектности» [12, с. 22].

Тем не менее фигуры и тропы речи повсеместно используются и любимы многими учеными, привлекательны для искусствоведов, историков искусства, деятелей культуры благодаря близости словесной и визуальной образности, особенно если вторую необходимо описать вербально. Освоение данных терминов в рамках профессиональной деятельности несет неоспоримую пользу, развивая логическое и образное мышление, повышая культуру речи и расширяя кругозор языковой личности, позволяет уйти от фрагментарности знаний к системности восприятия предлагаемого учебным планом материала.

Литература

1. Альфонсов В.Н. Слова и краски: очерки из истории творческих связей поэтов и художников / В. Альфонсов. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: САГА, 2006. – 309 с. – ISBN 5-901609-81-6.

2. Античные теории языка и стиля: антология текстов. – Санкт-Петербург: Алетейа, 1996. – 363 с.
3. Борев Ю.Б. Эстетика / Юрий Борев. – 4-е изд., доп. – Москва: Политиздат, 1988. – 495 с. – ISBN 5-250-00130-0
4. Галанов Б.Е. Живопись словом. Портрет. Пейзаж. Вещь / Б.Е. Галанов. – Дополненное и переработанное издание. – Москва: Советский писатель, 1974. – 342 с.
5. Грановская Л.М. Цветообозначение в истории русской лексики // Русская историческая лексикология. – Москва: Наука, 1968. – С. 83-103.
6. Демидова В.А. Перевод изобразительных средств в постмодернистской англоязычной поэзии. – URL: <https://proza.ru/2018/07/22/420> (дата обращения: 11.08.2022).
7. Донец Н.А. Элементы цветописи у М. Горького (на материале рассказов «По Руси» и «Сказок об Италии») / Н.А. Донец // Вопросы грамматики и стилистики. – Рига: Латвийский гос. ун-т, 1967. – С. 57-78.
8. Дунаева Н.Ю. Специфика обучения декоративному натюрморту будущих художников традиционного прикладного искусства // Традиционное прикладное искусство и образование. Сетевой электронный научный журнал. – 2022. – № 1. – С. 105-113. DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-105-113 EDN: EBBHJW
9. Литература и живопись / АН СССР, Ин-т рус. лит. – Ленинград: Наука, 1982. – 288 с.
10. Ломакина Г.Р. Педагогическая компетентность и компетенция: проблемы терминологии / Г.Р. Ломакина // Педагогическое мастерство: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2012 г.). – Москва: Буки-Веди, 2012. – С. 276-279. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/22/2190/> (дата обращения: 11.08.2022).
11. Соловьев С.М. Цвет, число и русская словесность // Знание сила. – 1971. – № 1. – С. 54-58.
12. Теория метафоры. Пер. с англ., фр., нем., исп., польск. яз. / Вступ. ст. и сост. Н.Д. Арутюновой; Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журиной. – Москва: Прогресс, 1990. – 512 с. – ISBN 5-01-001599-4.
13. Филострат (старший). Картины / Филострат (старший и младший). Статуи / Каллистрат; Прим., пер. и введ. С.П. Кондратьева. – Москва-Ленинград: Изогиз, 1936. – 191 с.
14. Шаповалова И.А. Произведения художественной литературы и живописи как ресурс гуманизации образовательной среды учреждения профессионального художественного образования // Декоративно-прикладное искусство и образование. – 2017 – № 3. – С. 1-10. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2017_3/6.Shapovalova.pdf (дата обращения: 11.08.2022).
15. Широкова Л.В., Кирюшина Л.В. Формирование профессиональной компетентности у будущих художников декоративно-прикладного искусства // Филологические науки. Вопросы теории и практики.

– Тамбов: Грамота, 2017. – № 8(74): в 2 ч. – Ч. 1. – С. 199-202. – ISSN 1997-2911.

16. Штенгелов Е.С. Цвет в художественной литературе // Наука и жизнь. – 1970. – № 8. – С. 24.

References

1. Al'fonsov V.N. Slova i kraski: ocherki iz istorii tvorcheskikh svyazey poetov i khudozhnikov / V. Al'fonsov. – 2-ye izd. – Sankt-Peterburg: SAGA, 2006. – 309 s. – ISBN 5-901609-81-6.

2. Antichnyye teorii yazyka i stilya: antologiya tekstov. – Sankt-Peterburg: Aleteya, 1996. – 363 s.

3. Borev YU.B. Estetika / Yuriy Borev. – 4-ye izd., dop. – Moskva: Politizdat, 1988. – 495 s. – ISBN 5-250-00130-0

4. Galanov B.Ye. Zhivopis' slovom. Portret. Peyzazh. Veshch' / B.Ye. Galanov. – Dopolnennoye i pererabotannoye izdaniye. – Moskva: Sovetskiy pisatel', 1974. – 342 s.

5. Granovskaya L.M. Tsvetooboznachenie v istorii russkoy leksiki // Russkaya istoricheskaya leksikologiya. – Moskva: Nauka, 1968. – S. 83-103.

6. Demidova V.A. Perevod izobrazitel'nykh sredstv v postmodernistskoy angloyazychnoy poezii. – URL: <https://proza.ru/2018/07/22/420> (data obrashcheniya: 11.08.2022).

7. Donets N.A. Elementy tsvetopisi u M. Gor'kogo (na materiale rasskazov «Po Rusi» i «Skazok ob Italii») / N.A. Donets // Voprosy grammatiki i stilistiki. – Riga: Latviyskiy gos. un-t, 1967. – S. 57-78.

8. Dunayeva N.YU. Spetsifika obucheniya dekorativnomu natyurmortu budushchikh khudozhnikov traditsionnogo prikladnogo iskusstva // Traditsionnoye prikladnoye iskusstvo i obrazovaniye. Setevoy elektronnyy nauchnyy zhurnal. – 2022. – № 1. – S. 105-113. DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-105-113 EDN: EBBHJW

9. Literatura i zhivopis' / AN SSSR, In-t rus. lit. – Leningrad: Nauka, 1982. – 288 s.

10. Lomakina G.R. Pedagogicheskaya kompetentnost' i kompetentsiya: problemy terminologii / G.R. Lomakina // Pedagogicheskoye masterstvo: materialy I Mezhdunar. nauch. konf. (g. Moskva, aprel' 2012 g.). – Moskva: Buki-Vedi, 2012. – S. 276-279. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/22/2190/> (data obrashcheniya: 11.08.2022).

11. Solov'yev S.M. Tsvet, chislo i russkaya slovesnost' // Znaniye sila. – 1971. – № 1. – S. 54-58.

12. Teoriya metafory. Per. s ang., fr., nem., isp., pol'sk. yaz. / Vstup. st. i sost. N.D. Arutyunovoy; Obshch. red. N.D. Arutyunovoy i M.A. Zhurinsoky. – Moskva: Progress, 1990. – 512 s. – ISBN 5-01-001599-4.

13. Filostrat (starshiy). Kartiny / Filostrat (starshiy i mladshiy). Statui / Kallistrat; Prim., per. i vved. S. P. Kondrat'yeva. – Moskva-Leningrad: Izogiz, 1936. – 191 s.

14. Shapovalova I.A. Proizvedeniya khudozhestvennoy literatury i zhivopisi kak resurs gumanizatsii obrazovatel'noy sredy uchrezhdeniya professional'nogo khudozhestvennogo obrazovaniya // Dekorativno-prikladnoye iskusstvo i obrazovaniye. Setevoy elektronnyy nauchnyy zhurnal. – 2017 – № 3. – S. 1-10. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2017_3/6.Shapovalova.pdf (data obrashcheniya: 11.08.2022).

15. Shirokova L.V., Kiryushina L.V. Formirovaniye professional'noy kompetentnosti u budushchikh khudozhnikov dekorativno-prikladnogo iskusstva // Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii i praktiki. – Tambov: Gramota, 2017. – № 8(74): v 2 ch. – CH. 1. – S. 199-202. – ISSN 1997-2911.

16. Shtengelov Ye.S. Tsvet v khudozhestvennoy literature // Nauka i zhizn'. – 1970. – № 8. – S. 24.

Уткин А.Л., кандидат педагогических наук, и.о. проректора по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия), член Союза художников России, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, А., e-mail: alut@list.ru

Utkin A.L., PhD in Pedagogy, Acting Vice-Rector for Academic and Educational Work, Higher school of folk arts (academy), member of the Union of artists of Russia, Saint Petersburg, Griboyedov canal emb. 2, A, e-mail: alut@list.ru

Обучение пластической анатомии как ключевой компонент профессиональной подготовки будущих художников лаковой миниатюрной живописи

Training artistic anatomy as a key component of professional preparation of future artists of lacquer miniature painting

Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей обучения пластической анатомии в области лаковой миниатюрной живописи с учетом специфики изображения человека и животных в данном виде искусства. Показано, что специфика художественно-выразительных средств лаковой миниатюры Палеха, Мстеры, Холуя детерминируется иконописной историко-региональной традицией и определяет необходимость особых подходов к отбору содержанию обучения пластической анатомии и его методике. В статье дана характеристика особенностей обучения пластической анатомии будущих художников лаковой миниатюрной живописи с учетом данных условий. Возможность дальнейшего повышения эффективности обучения пластической анатомии автором видится в усилении междисциплинарных связей с профессиональными дисциплинами и определении цели обучения пластической анатомии как формирования навыков качественного изображения человека и животных в лаковой миниатюре.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, лаковая миниатюрная живопись; профессиональная подготовка, обучение пластической анатомии, профессиональное образование

Abstract. The article presents the results of a research of the features of training artistic anatomy in the field of lacquer miniature painting, taking into account the specifics of the depiction of humans and animals in this art. It is shown that the specificity of the lacquer miniature of Palekh, Mstyora, and Kholuy as a whole is determined by the iconographic traditions with the requirements of special approaches to the content of teaching artistic anatomy and its methodology arising from this fact. The characteristics of the features of training artistic anatomy to future artists of lacquer miniature painting are given. The further improvement of the effectiveness of training artistic anatomy is seen by the author in strengthening interdisciplinary ties with professional disciplines and defining the purpose of

training artistic anatomy as the formation of skills of high-quality depiction of humans and animals in lacquer miniature.

Keywords: traditional artistic crafts, lacquer miniature painting; vocational training, plastic anatomy training, vocational education.

Понятие профессиональной подготовки рассматривается нами как процесс обучения, направленный на формирование компетенций, необходимых при выполнении работы в конкретной сфере деятельности [1]. В профессиональной подготовке художников-миниатюристов ведущую роль играет профессиональное мастерство, представляющее собой совокупность теоретических и практических компетенций в профессиональном арсенале специалиста. В высшем образовании в области традиционных художественных промыслов необходимый профессиональный комплекс из знаний, умений, навыков формируется, прежде всего, на занятиях таких дисциплин, как «Мастерство лаковой миниатюрной живописи», «Особенности лаковой миниатюрной живописи», «Основы макетирования и проектирования» и т.д.

Большое значение в профессиональной подготовке придается общепрофессиональным дисциплинам, являющимся практическим и теоретическим фундаментом изобразительной деятельности, таким как «Рисунок», «Живопись», «Пластическая анатомия», «Перспектива» и т.д.

В центре профессионального интереса художников лаковой миниатюрной живописи всегда находилось изображение человека с отражением его внутреннего мира, повествование о его деяниях и взаимоотношениях с природой и обществом. Грамотное и высокохудожественное изображение человека, его фигуры и лица требует понимания анатомического устройства тела, причин и логики образования форм, знания его основных пропорций. Совокупность этих компетенций необходима для художника лаковой миниатюрной живописи, что обосновывает включение в программу подготовки будущих миниатюристов дисциплины «Пластическая анатомия».

Владение знанием пластической анатомии является обязательным базовым условием реалистического изображения человека, и чем ближе к натуре должно быть это изображение, тем более необходимым становится изучение художником анатомического строения человека.

Рассмотрим степень реалистичности изображений человека и животных в творчестве художников лаковой миниатюрной живописи. В каждом из ее направлений – мстерской, холуйской, палехской, федоскинской – существует особый изобразительный язык, своя стилистика изображения человека, что связано с историко-региональными особенностями и художественными традициями [3; 5; 8]. Стиль федоскинского письма – наиболее реалистичный и приближенный к академической школе. Необходимость обучения пластической анатомии будущих федоскинских художников-миниатюристов

обоснована потребностью в реалистическом воспроизведении природы [7, с. 131].

Остальные три направления лаковой миниатюры являются продолжателями изобразительной традиции древнерусской иконописи. Техника письма, материалы, условный изобразительный язык создают особый мир со своеобразным построением пространства и пластикой фигур: «иконописание ставит перед собой задачу изобразить невидимое. Поэтому в иконописи есть и бывают определенные отступления от анатомии, необычная трактовка пространства и т. д.» [12, с. 6]. Анатомические детали в иконе часто интерпретируются символически или орнаментально. В этом заключается конфликт между требованиями знания пластической анатомии для реалистического изображения и специфической стилистикой произведений лаковой миниатюры, определяемой конструктивными, технологическими факторами и, иногда, вековыми художественными традициями.

А.Е. Филиппов, исследуя Распятия на средневековых иконах с точки зрения пластической анатомии, отмечает, что они варьируют от изображений, где «передача анатомических реалий приобретает черты схематизма, условности» до фигур с «органичным сочетанием психологической и анатомической достоверности, с утонченной и плавной ритмичкой линией, равновесием композиции» [11, с. 75]. Следовательно, условный язык иконописи не исключает анатомической грамотности. В иконе изображение ликов и фигур святых по-своему реалистично и основано на анатомическом строении человека, реальной анатомической конструкции его тела. Поэтому актуальны проблемы соединения головы с шеей и плечами, то, как прядь волос огибает округлость головы и выпуклость ушной раковины, как «линиями складок фиксируется положение суставов, скрытых под одеждой, расположение и форма плечевого пояса, торса, рук и ног, а также их размеры по отношению к фигуре» [12, с. 10-11].

Таким образом, необходимость обучения пластической анатомии обусловлена профессиональными задачами изображения тела человека и животных с той или иной степенью анатомической достоверности [10]. Для эффективного обучения будущих художников-миниатюристов необходимо учитывать специфику изображения человека и животных в лаковой миниатюрной живописи [6; 9]. Рассмотрим данную специфику, а также ее влияние на содержание обучения пластической анатомии и его методику.

Во-первых, изображения миниатюры, что определяет степень обобщения и детализации анатомических элементов. Подобный размер не позволяет подробно изображать анатомические детали, но требует понимания и знания их конструктивной сущности, пластики фигур и их пропорций. Поэтому необходимо изучать пластическую анатомию человека и животных без их подробной детализации, крупными узлами, чтобы минимальными изобразительными средствами передавать их пластическую сущность.

Во-вторых, имеет место иконописная стилизация, проявляющаяся в трактовке формы, передаче пропорций, способах изображения анатомических

деталей. Влияние иконописной стилизации, прежде всего, просматривается в мстёрской, холуйской, палехской лаковой миниатюрной живописи. Для понимания связи стилизованного изображения с анатомической основой были введены учебно-творческие задания – «изображение объекта с анатомическим анализом и последующей декоративной переработкой изображения в стилистике лаковой миниатюрной живописи». Подобные задания выполняются в ходе изучения тем: «Голова человека», «Руки и стопы», «Фигура человека в целом», а также в разделе «Пластическая анатомия животных».

Задание представляет собой проект, который включает несколько рисунков: рисунок с натуры изучаемого объекта (рис. 3³⁵), его анатомический анализ с изображением скелета и мускулатуры (рис. 1-2), и декоративная переработка натурального изображения (рис. 4).

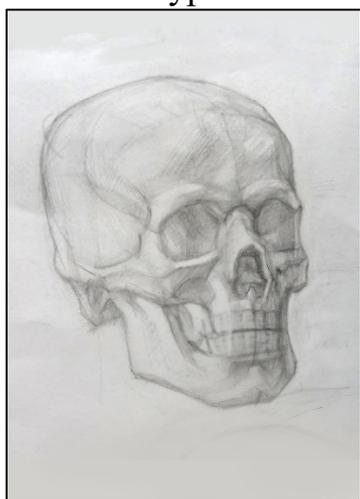

Рис. 1. Анатомический анализ головы человека (череп)

Рис. 2. Анатомический анализ головы человека (мускулатура)

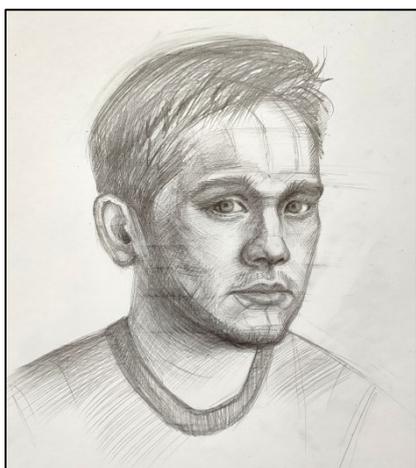

Рис. 3. Рисунок с натуры головы человека

Рис. 4. Декоративная переработка изображения головы человека в традиционной стилистике подготовительного рисунка холуйской лаковой миниатюрной живописи

³⁵ Рис. 1-4 – задания, выполненные студентами Высшей школы народных искусств (академии) в рамках освоения учебных дисциплин. Фото автора.

Последний рисунок (декоративная переработка) выполняется в стилистике и графических материалах, традиционно применяемых для подготовительных рисунков лаковой миниатюрной живописи – линейный рисунок простым карандашом или кистью в два цвета (черный для контуров и красный для изображения «пробелов»). Например, выполняя это задание (тема «Голова человека»), студенты выбирают выразительный ракурс и типаж изображаемого персонажа. Это может быть женская, мужская голова или голова старика, ребенка. Как показывает опыт, интересные результаты дает конкретизация задания – выполнение графического автопортрета, что облегчает поиск модели для изображения, дает возможность сравнения с оригиналом.

Рисунки, которые обучающиеся выполняют в процессе работы над заданием, должны быть сопоставимы по ракурсу и повороту – натуральный рисунок головы, рисунки черепа и мускулатуры головы.

При выполнении декоративной переработки натурального изображения перед обучающимися ставится задача переосмысления образа в иконописной стилистике с анатомическим анализом, при этом характер изображения заостряется, проводится отбор деталей и необходимое для стилизации обобщение. Образ может трансформироваться с изменением пропорций при сохранении, хотя бы частичном, анатомической достоверности.

При изучении пластической анатомии животных рисунки с натуры могут заменяться сбором иллюстративных материалов и их зарисованием с целью изучения характерной пластики, пропорций, возможных движений и ракурсов конкретного вида животного.

В-третьих, в лаковой миниатюрной живописи фигуры изображаются в одежде, открытыми и значимыми для изображения остаются лица, кисти рук, стопы, что определяет приоритет в отборе содержания обучения пластической анатомии – уделяется значительное внимание изучению и рисованию таких сложных узлов, как кисти, стопы, а также голова человека и фигура в целом. По завершению каждой из этих тем студентами выполняется задание по сбору информации об анатомии объекта и декоративной переработке его изображения на анатомической основе.

В-четвертых, фигуры в лаковой миниатюре изображаются не только в статичных позах, но и в движении. Изображение фигуры в движении – одна из наиболее сложных для художника задач, поэтому часть заданий посвящена изучению биомеханики и принципов движения. С этой целью выполняются рисунки движений обобщенными формами, зарисовки схем движения, например, лошади (схемы шага, рыси, галопа) и др.

В-пятых, традицией лаковой миниатюрной живописи определяется выбор животных для изображения (лошади, редко домашние животные и сцены охоты – олени и т. д.). В произведениях лаковой миниатюрной живописи Палеха, Мстёры, Холуя, Федоскино преобладают изображения человека. Анималистические сюжеты в основном содержат изображения лошади, и примером могут служить знаменитые «тройки» Федоскино и

Палеха. Соответственно, и содержание обучения пластической анатомии будущих художников лаковой миниатюры построено таким образом, что раздел пластической анатомии человека является основным, а в разделе «Пластическая анатомия животных» большее внимание уделяется изучению лошади в статике и динамике.

Завершается изучение данного раздела выполнением проекта по самостоятельному исследованию анатомии животного, в рамках которого собирается дополнительный материал, делаются наброски, зарисовки и декоративная переработка изображения. На примере изучения одного животного обучающиеся приобретают опыт самостоятельной работы по изучению анатомии животных, который будет им полезен в будущей творческой деятельности.

В то же время творческая фантазия студентов не ограничена рамками традиционных сюжетов, и выбор животных для изображения достаточно широк. В этом можно убедиться на примере художественно-творческого конкурса по выполнению броши в технике лаковой миниатюрной живописи «Анималистический образ в лаковой миниатюрной живописи», организованного кафедрой лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств (академии) [4]. В конкурсе участвовали студенты институтов лаковой миниатюрной живописи Мстеры, Холуя, Федоскино. Из 45 работ, представленных на конкурс, не было ни одного изображения лошади, что свидетельствует, в том числе, о готовности студентов расширить вариативность традиционных сюжетов, переосмысливать наследие предыдущих поколений художников, творчески развиваться самим и развивать художественные традиции лаковой миниатюрной живописи. Кроме того, причинами выбора животных, могут быть личные предпочтения студентов и даже их опасения не справиться со сложной задачей из-за недостаточной практики.

Один из важных факторов повышения эффективности обучения пластической анатомии – тесная взаимосвязь с профессиональными («Мастерство» и «Проектирование») и общепрофессиональными («Рисунок» и «Живопись») дисциплинами. В 2023 г. в рамках курсов повышения квалификации проходили встречи преподавателей рисунка, живописи и пластической анатомии Высшей школы народных искусств (академии) и преподавателей мастерства и проектирования Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова и Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи. Темой встреч было обсуждение путей дальнейшего совершенствования мастерства в изображении человека, корректировка рабочих программ по рисунку и живописи. Были выявлены отдельные недостатки в изображениях людей в проектах и курсовых заданиях по мастерству, такие как: ошибки в пропорциях, недостаточная взаимосвязь силуэтов изображаемых фигур с анатомическим строением человеческого тела.

Сложность работы над подобными изображениями заключается в том, что в лаковой миниатюрной живописи приходится делать композиции с изображениями людей по представлению и по памяти. Для отработки навыков передачи пропорций, конструкции, пластики и движения было предложено увеличить количество заданий по изображению фигур человека (в курсах дисциплин «Рисунок» и «Живопись»), ввести учебные задания по изображению двух фигур натурщиков, выстроить единый тематический план по рисунку, живописи на уровне среднего профессионального образования и бакалавриата, специалитета. Пластическая анатомия в этой цепочке общепрофессиональных и профессиональных дисциплин является ключевым звеном получения знаний и умений по изображению человека. Состоявшееся обсуждение проблем подтвердило приведенные в этой статье результаты анализа особенностей обучения пластической анатомии и обозначило перспективу совершенствования этого обучения в области традиционных художественных промыслов.

Таким образом, гарантией успешного развития лаковой миниатюрной живописи и транслирования национальных художественных традиций является профессиональное образование. Дисциплина «Пластическая анатомия», как немаловажная его часть, определяет качество профессиональной подготовки художников лаковой миниатюрной живописи. Условием эффективности обучения пластической анатомии будущих художников-миниатюристов является осуществление этого обучения с учетом изобразительной специфики лаковой миниатюры. Именно в этом случае формируется мастерство и готовность к профессиональной деятельности, происходит профессиональное становление художника-миниатюриста, что доказывается высоким качеством выпускных квалификационных работ Высшей школы народных искусств (академии) [2].

Литература

1. Александрова Н.М. Закономерности профессиональной теории образования в области традиционных художественных промыслов / Н.М. Александрова // Традиционное прикладное искусство и образование. – № 1 (36) – С. 91-100 – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-1-91-99. – URL: http://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-12.pdf (дата обращения: 10.02.2023).
2. Бесшапошникова Ю.А. Выпускная квалификационная работа – гарант сохранения традиций и развития холуйской лаковой миниатюрной живописи / Ю.А. Бесшапошникова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – №3 (38). – С. 122-132. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-3-118-128 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-20.pdf (дата обращения: 10.02.2023).
3. Бесшапошникова Ю.А. Содержание высшего образования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи: монография / Ю.А. Бесшапошникова; Высшая школа народных искусств (академия); под

научной редакцией В. Ф. Максимович. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 121 с. – ISBN 978-5-907193-22-2.

4. Бешапошникова Ю.А. Художественно-творческий конкурс как фактор активизации творческой активности студентов / Ю.А. Бешапошникова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 3 (38). – С. 122-132. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-39-45 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-06.pdf (дата обращения: 05.02.2023).

5. Борисова В.Ю. Проектирование композиций на тему современной действительности в мстёрской лаковой миниатюрной живописи / В.Ю. Борисова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 4 (39). – С. 178-186. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-178-186. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-22.pdf (дата обращения: 05.02.2023).

6. Максимович В.Ф. Специфика эстетики традиционных художественных промыслов / В.Ф. Максимович // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 4 (43). – С. 60-66. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-15.pdf (дата обращения: 06.02.2023)

7. Салтанов М.А. Роль дисциплины «Проектирование» в подготовке бакалавров в лаковой миниатюрной живописи Федоскино / М.А. Салтанов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 3 (38). – С. 133-142. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-3-129-138 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-21.pdf (дата обращения: 13.02.2023).

8. Салтанов М.А. Система образования бакалавров в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Салтанов Михаил Алексеевич; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург, 2018. – 172 с.

9. Уткин А.Л. Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов: содержание обучения: монография в 2-х частях / А.Л. Уткин; Высшая школа народных искусств (академия); под научной редакцией Н.М. Александровой – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2022. – Ч. I. – 100 с. – ISBN 978-5-907193-77-2.

10. Уткин А.Л. Профессиональная направленность обучения пластической анатомии в области традиционных художественных промыслов / А.Л. Уткин // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 1 (40). – С. 91-96 – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-91-96 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-12.pdf (дата обращения: 13.02.2023).

11. Филиппов А.Е. Об анатомической достоверности в сюжете «Распятие» в русской иконописи XV – начала XVI веков / А.Е. Филиппов // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. – 2015. – № 22. – С. 70-82. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-anatomicheskoy-dostovernosti-v-syuzhete-raspyatie-v-russkoy-ikonopisi-xv-nachala-xvi-vekov> (дата обращения: 03.02.2023).

12. Шeko, Е.Д. Основы иконописного рисунка: учебно-методическое пособие / Е.Д. Шeko, М.И. Сухарев – Москва: Православный Свято-Тихвинский гуманитарный университет, 2011. – 87 с.

References

1. Aleksandrova N.M. Zakonomernosti professiologicheskoy teorii obrazovaniya v oblasti tradicionnykh hudozhestvennykh promyslov / N.M. Aleksandrova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – № 1 (36) – S. 91-100 – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-1-91-99. – URL: http://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-12.pdf (data obrashcheniya: 10.02.2023).

2. Besshaposhnikova YU.A. Vypusknaya kvalifikacionnaya rabota – garant sohraneniya traditsij i razvitiya holujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / YU.A. Besshaposhnikova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 3 (38). – S. 122-132. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-3-118-128 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-20.pdf (data obrashcheniya: 10.02.2023).

3. Besshaposhnikova YU.A. Soderzhanie vysshego obrazovaniya v oblasti holujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: monografiya / YU.A. Besshaposhnikova; Vysshaya shkola narodnykh iskusstv (akademiya); pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich. – 2-e izd. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 121 s. – ISBN 978-5-907193-22-2.

4. Besshaposhnikova YU.A. Hudozhestvenno-tvorcheskij konkurs kak faktor aktivizacii tvorcheskoj aktivnosti studentov / YU.A. Besshaposhnikova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 3 (38). – S. 122-132. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-39-45 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-06.pdf (data obrashcheniya: 05.02.2023)

5. Borisova V.YU. Proektirovanie kompozicij na temu sovremennoj dejstvitel'nosti v mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / V.YU. Borisova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 4 (39). – S. 178-186. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-178-186. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-22.pdf (data obrashcheniya: 05.02.2023).

6. Maksimovich V.F. Specifika estetiki tradicionnykh hudozhestvennykh promyslov / V.F. Maksimovich // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 4 (43). – S. 60-66. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-15.pdf (data obrashcheniya: 06.02.2023).

7. Saltanov M.A. Rol' discipliny «Proektirovanie» v podgotovke bakalavrov v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi Fedoskino / M.A. Saltanov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – №3 (38). – S. 133-142. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-3-129-138 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-21.pdf (data obrashcheniya: 13.02.2023).

8. Saltanov M.A. Sistema obrazovaniya bakalavrov v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki)»: dissertaciya na soiskanie

uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk / Saltanov Mihail Alekseevich; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2018. – 172 s.

9. Utkin A.L. Plasticheskaya anatomiya v vysshem obrazovanii v oblasti tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov: sodержanie obucheniya: monografiya v 2-h chastyah / A.L. Utkin; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya); pod nauchnoj redakciej N.M. Aleksandrovoj – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2022. – CH. I. – 100 s. – ISBN 978-5-907193-77-2.

10. Utkin A.L. Professional'naya napravlenost' obucheniya plasticheskoy anatomii v oblasti tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov / A.L. Utkin // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 1 (40). – S. 91-96 – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-91-96 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-12.pdf (data obrashcheniya: 13.02.2023)

11. Filippov A.E. Ob anatomicheskoy dostovernosti v syuzhete «Raspyatie» v russkoj ikonopisi XV – nachala XVI vekov / A.E. Filippov // Trudy istoricheskogo fakul'teta Sankt-Peterburgskogo universiteta. – 2015. – № 22. – S. 70-82. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-anatomicheskoy-dostovernosti-v-syuzhete-raspyatie-v-russkoy-ikonopisi-xv-nachala-xvi-vekov> (data obrashcheniya: 03.02.2023).

12. SHeko, E.D. Osnovy ikonopisnogo risunka: uchebno-metodicheskoe posobie / E.D. SHeko, M.I. Suharev – Moskva: Pravoslavnyj Svyato-Tihvinskij gumanitarnyj universitet, 2011. – 87 s.

Лобов В.А., доцент кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», Член Московского союза художников, 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: lovladalex@mail.ru.

Lobov V.A., assistant professor of professional disciplines of the Institute of traditional applied art – Moscow Branch of the Higher school of folk arts (academy), Member of the Moscow Union of artists, 115573, Moscow, 14 Musa Jalil St., Building 2, e-mail: lovladalex@mail.ru.

Этапы обучения будущих художников традиционного прикладного искусства трансформации академической скульптурной формы в декоративную
Stages of training of future artists of traditional applied art transformation of academic sculptural form into decorative one

Аннотация. Статья посвящена специфике преподавания декоративной пластики малых форм будущим художникам традиционного прикладного искусства, этапам трансформации академической скульптурной формы в декоративную, а также взаимосвязи таких дисциплин, как «Академический рисунок», «Пластическая анатомия» и «Декоративный рисунок». Особое внимание уделяется важнейшему разделу обучения – композиции, раскрываются основные принципы ее построения, правила, по которым элементы выстраиваются в единую ритмическую организованную структуру. Проанализировано использование существующих профессиональных средств поиска наиболее выразительного декоративного решения при создании скульптурного произведения.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, художник традиционного прикладного искусства, скульптура, специфика обучения, декоративная мелкая пластика, форма, объём, рельеф, орнамент, композиция, трансформация, стилизация, натюрморт, скульптурные изображения животных и птиц.

Abstract. The article is devoted to the specifics of teaching decorative small plastic art to future artists of traditional applied art, the stages of transformation academic sculptural form into decorative one, as well as to the relationship of such disciplines, as «Academic drawing», «Plastic anatomy» and «Decorative drawing». Special attention is paid to the most important section of training – composition and reveals the basic principles of its construction, rules, under which elements are formed into a single rhythmic organized structure. The use of existing professional means of searching for the most expressive decorative solution when creating a sculptural work is also analyzed.

Keywords: traditional applied art, artist of traditional applied art, sculpture, specifics of training, decorative small plastic, shape, volume, pattern, composition, transformation, stylization, still life, sculptural images of animals and birds.

Дисциплина «Декоративная пластика малых форм» является частью обучения будущего художника традиционного прикладного искусства. Ее цель – развитие декоративного мышления при изготовлении объемных, рельефных и пространственных произведений в традиционном прикладном искусстве, основанное на владении основными принципами построения композиции, связи конструкции с художественным образом, освоении ключевых знаний, навыков, необходимых для становления художника традиционного прикладного искусства.

Значительную часть базовых знаний и навыков дает освоение программы «Академическая скульптура». Студент учится изображать объекты окружающего мира, их взаимодействие в пространстве, фигуру человека и животного, создавать пространственные пластические композиции различного уровня сложности (рис. 1³⁶).

Рис.1. Задания по дисциплине
«Академическая скульптура и пластическое моделирование»

Обучающиеся овладевают особенностями художественного языка академической скульптуры, спецификой построения рельефа и круглой скульптуры, приемами выполнения работ в различных материалах.

Знания, полученные в процессе выполнения академических заданий, являются первым этапом постижения декоративной пластики малых форм. Практика выполнения академических работ дает возможность освоить исполнительское мастерство, приобрести способность решать сложные художественные задачи с правильным применением полученных знаний и приобретенного опыта в пластическом моделировании, оптимально использовать приёмы и инструменты (стеки, проволочные петли) в работе с глиной, пластилином, воском.

Сложность воплощения скульптурных замыслов обусловлена тем, что произведения этого вида искусства объемны и работать приходится с

³⁶ Рис. 1-10, 13 – работы студентов Института традиционного прикладного искусства; фото автора.

пространственной конструктивной формой. Создавая композиции с включением сложных изображений людей, животных, птиц, элементов растительного мира, объектов окружающей среды, архитектурных сооружений, скульптор работает с предметной, осязаемой формой.

Академическая скульптура в единении с декоративной пластикой малых форм позволяет освоить и приобрести такие профессиональные навыки, как умение моделировать форму, набирать массы в соответствии с количеством планов в изображении объектов, располагать предметы в условном и реальном пространстве. Требования этих дисциплин предполагают анализ формообразования, который способствуя развитию объёмно-пространственного и конструктивного мышления, позволяет создавать многоплановые, богатые по пластике творческие работы.

Дисциплина «Декоративная пластика малых форм» стоит в ряду предметов, составляющих профессиональный базис художников традиционного прикладного искусства, выполняющих объёмные пластические композиции с поэтапным усложнением, опорой на академически выверенный рисунок и точную передачу изображения, способствует освоению правил преобразования двухмерного изображения – в трёхмерное.

Работа скульптора требует развитого пространственного мышления. *Пространственное* (объёмное, трёхмерное) *мышление* – это процесс, при котором человек осознает пространственные характеристики объекта (размер, форму, взаимосвязь компонентов и местоположение) и мысленно совершает действия с этим объектом [9, с. 1]. Для развития пространственного мышления и умения выявлять характерные индивидуальные особенности создаваемых декоративных скульптур, необходимо установить гармоничные связи и отношения между объектами, расположенными в пространстве [8].

Программа дисциплины «Декоративная пластика малых форм» имеет многоплановую структуру, включающую разные по направленности задания, связанные не только с построением и стилизацией скульптурных изображений, характерных и для декоративных работ, дающих представление о способах трансформации академической формы в декоративную. Опыт практической деятельности в данной области помогает студентам освоить и понять условность декоративного пластического языка.

Уже первое задание – выполнение лепки розетки является начальным этапом общего процесса развития и формирования декоративного мышления. В задании заложен принцип создания декоративного объёмного изображения на основе реалистичной формы растительного мотива. В процессе работы над пластическим решением розетки необходимо:

- определить общие пропорции в предварительном рисунке;
- выявить геометрическую структуру розетки;
- сгруппировать близкие по расположению части в одно целое;
- найти пропорциональные соотношения плотности силуэта элементов рисунка по отношению к фоновым просветам;
- подчинить малые формы и детали главным;

- выявить линейную форму и силуэт рельефных объёмов.

Ритм и структура трехмерного изображения строятся на взаимодействии контраста плоскостей. В основе пластического решения розетки лежит реалистичная растительная форма, но решена она условным изобразительным языком, использующим обобщение и подчинение элементов изображения, чётко выраженную геометрическую структуру.

Работа с объемным изображением является сложной и предполагает несколько стадий, представляющих логическую, методически обоснованную последовательность – систему постепенно усложняющих заданий (рис. 2, 3)

Рис. 2. Лепка растительной розетки. Этапы выполнения работы.

Задание по «Академической скульптуре и пластическому моделированию». 1 курс

Рис. 3. Лепка растений с натуры.

Задание по «Академической скульптуре и пластическому моделированию».

1 курс

Практические занятия способствуют развитию глазомера, благоприятствуют формированию профессионального исполнительского мастерства. Для воплощения художественного замысла кроме технических и практических навыков, важно развитие собственного авторского видения и выработка исполнительского стиля.

Процесс обучения декоративной пластике малых форм, как и академической скульптуре, требует применения преподавателем профессиональных приемов и механизмов, способствующих освоению формообразования и создания объемных пластических изображений.

Сущностью содержания дисциплины «Декоративная пластика

малых форм» является трансформация объемно-пространственных скульптурных форм в условно-плоскостное, рельефное, или объёмное изображение, на основе упорядоченных, ритмически организованных построений, которые свойственны орнаменту.

Орнамент – искусство ритма, смысловое содержание которого часто связано с назначением предметов, на которых он изображен. Композиционные структуры орнаментов имеют, прежде всего, декоративную направленность.

В основе орнамента лежит стилизация и трансформация природного мотива. Построение орнамента – отдельные ритмично повторяющиеся геометрические или природные мотивы. Декор, представляющий из себя сочетание элементов, часто использовался во внешнем оформлении изделий традиционного прикладного искусства. Орнаментальные композиции несли смысловую и символическую нагрузку, информацию, хранящую память об особенностях культурного развития народа [3]. Изучение классических традиционных видов орнаментов, таких как лента, фриз, сетка (рис 4, 5³⁷, 6³⁸) позволяет студенту понять принципы перехода от природного мотива, изображенного в рельефных орнаментах – к декоративно-художественной форме.

Рис. 4. Вид орнамента «Лента»

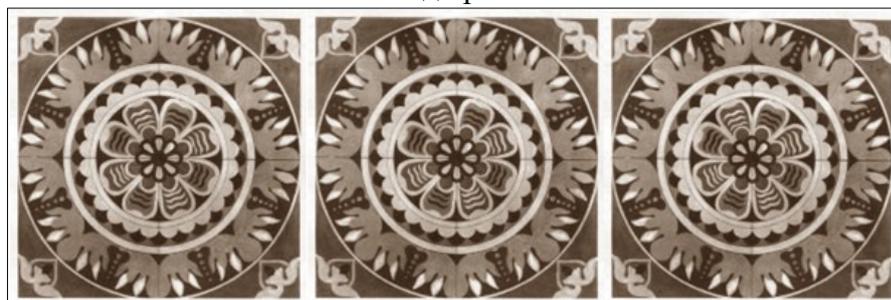

Рис. 5. Вид орнамента «Фриз»

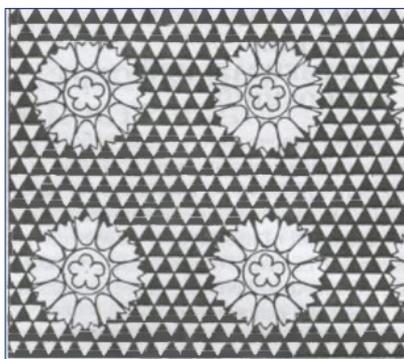

Рис. 6. Вид орнамента «Сетка»

³⁷ Рис. 4, 5 – Фокина Л.В. Учебное пособие. 3-е изд. Перераб. И доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 140.

³⁸ Фокина Л.В. Учебное пособие. 3-е изд. Перераб. И доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 145.

Орнаментальное искусство изначально основано на природных формах, в которых отбираются самые характерные, основополагающие элементы изображаемого мотива. В процессе создания орнамента несущественные детали не берутся во внимание и могут не изображаться.

Так, многосложные по структуре цветы могут быть упрощены до сочетания простых геометрических фигур в виде кругов или треугольных лепестков.

В процессе творческого поиска природная форма видоизменяется с применением условных линий в нечто новое, условное, декоративное. Ритм, различный масштаб элементов, плоскостность изображения придают выразительность орнаменту. Изначальная сложная форма растения обобщается до понятной геометрической, что дает возможность повторять элемент необходимое множество раз. Характерные для проектирования орнамента приёмы в полной мере применимы к созданию декоративных скульптур, рельефов, панно, при создании которых допустимы упрощения и геометризация формы. Используются также приёмы уплощения и структурирования фактурной пластики, отказ от деталей и подробностей, мешающих целостному восприятию изображаемого объекта [7].

Содержание заданий по декоративной пластике малых форм и их последовательность выстроены по принципу усложнения. В каждой последующей работе необходимо решать более сложные задачи: так, после задания по декоративному изображению простой розетки предлагается создание сложной растительной композиции. Затем выполняются фигуры птиц и животных (рис. 7), композиции, в состав которых входят изображения птиц и животных (рис. 8).

Для выполнения заданий необходимо знать конструкцию скелета, расположение мышц – все эти составляющие влияют на особенности формообразования [5, с. 178]. Анализ строения позволяет в дальнейшей переработке академической скульптурной формы в декоративную избежать серьёзных ошибок в построении изображаемых фигур.

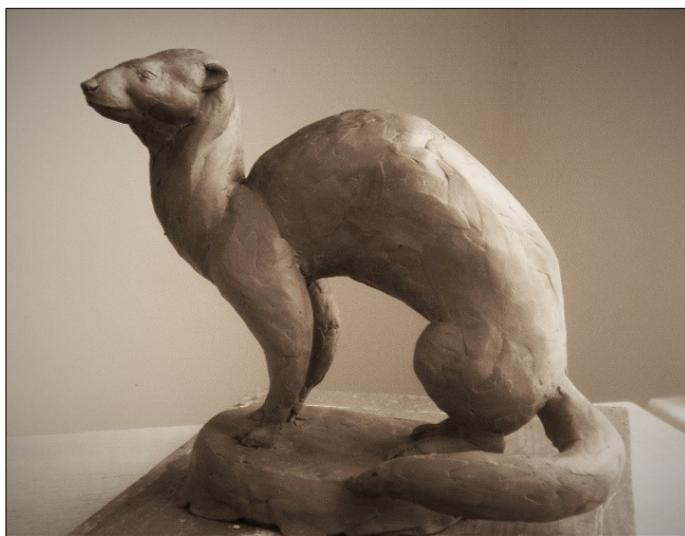

Рис. 7. Объёмное изображение животного.
Задание по декоративной пластике малых форм. 1 курс

Рис. 8. Декоративное рельефное изображение животного. 1 курс

Одним из важнейших этапов в освоении принципов трансформации академической формы в декоративную, является задание по декоративному рельефному изображению птицы. На первом курсе студенты при выполнении задания «Рельеф птицы» изучают академический подход в работе с объемом, предполагающий прохождение при работе над скульптурной композицией несколько последовательных

и взаимообусловленных этапов (рис. 9).

Рис. 9. Рельеф птицы. Задание по «Академической скульптуре и пластическому моделированию». Этапы выполнения работы. 1 курс

Следующей стадией обучения является трансформация академической формы в декоративную. Создавая декоративную композицию, студенты используют знания, полученные по академической скульптуре: правила и этапы создания рельефа, законы композиции. При этом они учатся трансформации и стилизации формы, включению в композицию орнаментальных растительных мотивов, созданию целостного образа в

симметричной или асимметричной композиции. На рисунке 10 представлен пример студенческой декоративной композиции с птицей.

Создание декоративной композиции требует поэтапного решения задач в учебном процессе:

1. Изучение природной формы.

Для создания декоративной композиции необходимо, в первую очередь, изучить природную форму. Первым шагом на пути к созданию законченного произведения становится сбор иллюстративного материала.

2. Изучение характерных особенностей птицы.

Чтобы изучить характерные особенности внешнего облика птицы делается несколько зарисовок, которые помогают понять структуру ее строения, соотношение пропорций, выявить основные конструктивные особенности. Например, у павлина – массивный хвост, длинная грациозная шея, небольшая голова, увенчанная хохолком. Все детали нужно изобразить сначала в академической манере, сделать набросок, зарисовку, которые послужат основой для работы над художественным образом, а затем путем трансформации и стилизации формы реалистичное изображение преобразовать в декоративное.

При стилизации преимущественно используется такой приём, как обобщение, иногда, через упрощение сложных форм, силуэтов, которые подчиняются структуре и ритмам задуманной композиции. Такие способы увеличивают декоративность объёмных и рельефных изображений. Стилизация природных форм выполняется в предварительных многочисленных поисковых эскизах, позволяющих сделать отбор наиболее выразительных вариантов декоративного решения. Характерным приёмом в декоративной стилизации изображения является отбор доминирующих элементов композиции, которые отражают главное в строении птицы, абстрагируясь от второстепенных деталей. Такой подход к декоративной стилизации даёт возможность создавать композиционную систему, выстроенную в единой ритмично организованной конструктивной структуре.

3. Создание целостной композиции.

Все части изображаемого должны стать единым композиционным целым. За основу берется изображение птицы, которое в итоге становится орнаментальным. Геометризацию формы необходимо увидеть и изучить, подчинить законам построения рельефа и правилам построения орнамента.

Орнаментальное искусство – искусство ритмически повторяющихся форм. На рисунке 10 видно, как ритмически решено изображение хвоста птицы. Каждое перо повторяет другое по характеру формы и способу декоративной стилизации: в центре – круг, символизирующий так называемый «павлиний глаз», по краям – окантовка из коротких повторяющихся линий, изображающих тонкие ворсинки перьев. Перья отличаются между собой только масштабом и наклоном. Самые крупные располагаются на первом плане, те, которые меньше – ближе к крыльям. Данный прием создает иллюзию пространства в рельефном изображении.

Рис. 10. Декоративное рельефное изображение птицы. 2 курс

Основой изображения является композиция и при работе над рельефом важно найти оптимальное соотношение объемных деталей и фона, создать выразительный силуэт, определить доминантные и второстепенные детали. Так, в декоративном изображении птицы, на первый план выступает крыло, которое ближе всего находится к зрителю, хвост, украшенный большим количеством декоративных деталей, особо тщательно проработана голова. Остальные детали: цветы на ветке и далее крыло становятся второстепенными.

4.Использование в одном пространстве флоральных и анималистических мотивов, которые обогащают друг друга.

Задача преподавателя – раскрыть все многообразие возможностей при работе над декоративной композицией,

многочисленные примеры которых дают классические произведения. Анализ исторического культурного наследия стимулирует создание собственных творческих работ. Отличным примером могут послужить скульптурные рельефы, выполненные одним из ведущих отечественных анималистов И.С. Ефимовым (рис. 11³⁹, 12⁴⁰).

Декоративная пластика малых форм требует чёткости, продуманности в выполнении каждого изобразительного элемента, работающего на целостность композиционного решения (рис. 13). За счет стилизации и обобщения форм скульпторы добиваются выразительности художественного образа [6, с.179].

³⁹ Иван Семёнович Ефимов (1878-1959): рекомендательный иллюстрированный библиографический указатель: к 135-летию со дня рождения / ГБУК г.Москвы «ЦУНБ им. Некрасова»; авт.-сост. Е.Н. Бычкова, ред.-библиогр. И.И. Доронина; конс. И подбор ил. И.И. Голицын. – Москва: ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, 2013. – С. 20.

⁴⁰ Иван Семёнович Ефимов (1878-1959): рекомендательный иллюстрированный библиографический указатель: к 135-летию со дня рождения / ГБУК г.Москвы «ЦУНБ им. Некрасова»; авт.-сост. Е.Н. Бычкова, ред.-библиогр. И.И. Доронина; конс. и подбор ил. И.И. Голицын. – Москва: ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, 2013. – С. 72.

Рис. 11. И.С. Ефимов. Волк и журавль. 1948 г.

Рис. 12. И.С. Ефимов. Лань с детенышем. 1950 г.

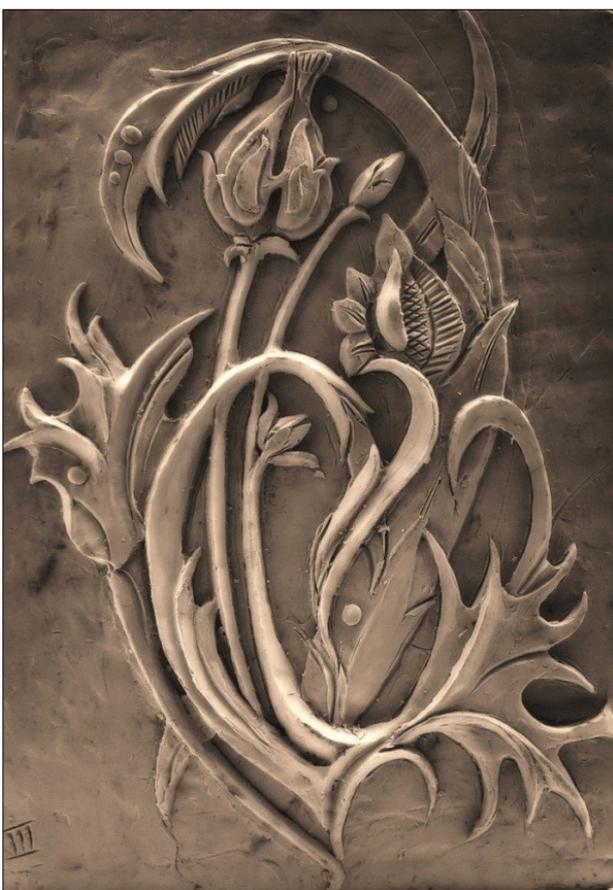

Рис. 13. Декоративное рельефное изображение растительной композиции.
2 курс

На завершающем этапе работы студенты обращаются к таким художественным качествам, как эмоциональная выразительность, обобщенность, отточенность формы, которые составляют неотъемлемые характеристики произведений традиционного прикладного искусства.

В процессе выполнения учебных работ у студента расширяется спектр выразительных средств, используемых в создании композиции, вырабатывается чувство пластичности линии, возможности с её помощью выразить, движение, статику или динамику. Такие понятия, как сомасштабность, симметрия и асимметрия становятся средствами выражения при выполнении поставленных творческих задач. В результате выполнения сложных заданий, у

будущих художников традиционного прикладного искусства формируются профессиональные знания о методах переработки академической

скульптурной формы в декоративную. Студенты не просто копируют природные формы, а при помощи выразительных средств условного языка пластики, движения линии, гармоничного сочетания элементов композиции передают красоту природных мотивов и заставляют её органично жить в образе произведения. Полученные знания и опыт способствуют проявлению таланта, творческой фантазии, художника, расширяют его кругозор, делают богаче его индивидуальный внутренний мир, дают импульс к дальнейшей самостоятельной деятельности.

Важная роль отводится образной выразительности, существенно влияющей на создание стилистически единого законченного гармоничного произведения. Целенаправленная практика работы со стилизацией изображения дает студентам возможность воплотить свои знания и навыки в дальнейшей профессиональной творческой деятельности.

Процесс обучения декоративной пластике малых форм, построенный на взаимосвязи базовых ключевых дисциплин, имеет обоснованно выстроенную, упорядоченную систему поэтапного освоения способов трансформации академической скульптурной формы в декоративную. Начиная с первых относительно простых, орнаментальных заданий и завершая многоплановыми пространственными композициями с включением сложных природных мотивов, студенты обретают опыт последовательного пошагового, овладения техникой лепки и усвоения приёмов видоизменения академических форм в декоративные. Задания, выполняемые будущими художниками традиционного прикладного искусства на занятиях скульптурой, позволяют им шаг за шагом развивать декоративное, творческое мышление, накапливать практический опыт.

Литература

1. Аширова А.А. Стилизация и трансформация природных форм: методические указания. – Бишкек: КРСУ, 2015 – 48 с.
2. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. – Москва: Искусство, 1977. – 464 с.
3. Голубева О.Л. Основы композиции. – Москва: Искусство, 2004. – 119 с.
4. Каратайева Н.Ф. Академическая скульптура: учебное пособие для бакалавров: направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / Н.Ф. Каратайева; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 57 с.
5. Каратайева Н.Ф. Исторический анализ развития академической скульптуры: Монография. – Санкт-Петербург: ВШНИ (и), 2012. – 244 с.
6. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. – Москва: Академический проект, 2009. – 853 с.
7. Лантери Э. Лепка. – Москва: изд. В. Шевчук, 2006. – 336 с.
8. Моран А. де. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. – Москва: Искусство, 1982. – 578 с.

9. Наумова Л.В. Формирование пространственного мышления на уроках географии. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2022/12/03/formirovanie-prostranstvennogo-myshleniya-na> (дата обращения: 06.01.2023).

10. Ювелирное искусство народов России / Общ. ред. И.В. Шаталовой. – Ленинград: Художник РСФСР, 1974. – 352 с.

References

1. Ashirova A.A. Ctilizaciya i transformaciya prirodnyh form: metodicheskie ukazaniya. – Bishkek: KRSU, 2015 – 48 s.

2. Vasilenko V.M. Russkoe prikladnoe iskusstvo. – Moskva: Iskusstvo, 1977. – 464 s.

3. Golubeva O.L. Osnovy kompozicii. – Moskva: Iskusstvo, 2004. – 119 s.

4. Karatajeva N.F. Akademicheskaya skul'ptura: uchebnoe posobie dlya bakalavrov: napravlenie podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» / N.F. Karatajeva; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (institut). – Sankt-Peterburg: VSHNI (i), 2016. – 57 s.

5. Karatajeva N.F. Istoricheskij analiz razvitiya akademicheskoy skul'ptury: Monografiya. – Sankt-Peterburg: VSHNI (i), 2012. – 244 s.

6. Kasheikova I.E. Izobrazitel'noe iskusstvo. – Moskva: Akademicheskij proekt, 2009. – 853 s.

7. Lanteri E. Lepka. – Moskva: izd. V. Shevchuk, 2006. – 336 s.

8. Moran A. de. Istoriya dekorativno-prikladnogo iskusstva ot drevnejshih vremen do nashih dnei. – Moskva: Iskusstvo, 1982. – 578 s.

9. Naumova L.V. Formirovanie prostranstvennogo myshleniya na urokah geografii. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2022/12/03/formirovanie-prostranstvennogo-myshleniya-na> (data obrashcheniya: 06.01.2023).

10. Yuvelirnoe iskusstvo narodov Rossii / Obshch. red. I.V. SHatalovoj. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1974. – 352 s.

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

Kurakina I.I., PhD in 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

Формирование опыта научно-исследовательской деятельности студентов в системе непрерывного профессионального образования как основа сохранения и развития традиционных художественных промыслов России

Formation of students' research experience in the system of continuing professional education as a basis for the preservation and development of traditional artistic crafts of Russia

Аннотация. В статье раскрыто содержание научно-исследовательской деятельности в области традиционных художественных промыслов: описана логика формирования научного подхода к изучению народного искусства; дана характеристика опыта работы Научно-исследовательского института художественной промышленности и Высшей школы народных искусств (академии); сформулировано значение научных исследований как значимого условия сохранения и развития традиционных художественных промыслов. Особенное внимание сосредоточено на анализе практики формирования научно-исследовательской деятельности студентов в системе непрерывного многоуровневого образования в Высшей школе народных искусств в рамках профессиональных теоретических дисциплин.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, народное искусство, Научно-исследовательский институт художественной промышленности, научно-исследовательская деятельность студентов, теория и история традиционного прикладного искусства, Высшая школа народных искусств (академия), непрерывное профессиональное образование.

Abstract. The article reveals the content of research activities in the field of traditional artistic crafts: the logic of the formation of a scientific approach to the study of folk art is described; the experience of the Research institute of the art industry and the Higher school of folk arts (academy) is characterized; the importance of scientific research as a significant condition for the preservation and development of traditional artistic crafts is formulated. Special attention is focused on the analysis of the practice of forming research activities of students in the system of continuous multi-level education at the Higher school of folk arts within the framework of professional theoretical disciplines.

Keywords: traditional artistic crafts, folk art, Research institute of art industry, research activity of students, theory and history of traditional applied art, Higher school of folk arts (academy), continuing professional education.

Народное искусство – значимый компонент национальной художественной и духовной культуры, предметы которого впервые стали предметом собирания и изучения в последней четверти XIX в. Именно в тот период формируются частные коллекции, вошедшие впоследствии в фонды ведущих музеев России и первые государственные собрания (Этнографический отдел Музея памяти императора Александра III, Московский музей Кустарного земства). Среди наиболее известных коллекционеров – княгиня М.К. Тенишева; Н.Л. Шабельская; К.Е. Маковский; П.И. Щукин и др. Однако деятельность этих меценатов была сосредоточена преимущественно на сохранении наиболее интересных с художественной точки зрения вещей крестьянского быта. Исключение составляют некоторые работы В.В. Стасова, И.А. Голышева, А.А. Бобринского, И.Я. Билибина, в которых сделаны попытки систематизации, определения сущности и истоков развития тех или иных видов крестьянского искусства [3].

В целом же, научное осмысление эстетики и декоративного своеобразия этих вещей, их классификация с позиций техники обработки, свойств и характера материалов и т.д. происходит позднее – в первой четверти XX в., что было связано с деятельностью А.И. Некрасова, В.С. Воронова, А.В. Бакушинского, В.М. Василенко. Фундаментальной работой стал труд В.С. Воронова «Крестьянское искусство» (1924), в котором впервые были предприняты попытки выявления характерных особенностей крестьянского бытового искусства (коллективный характер, традиционность, орнаментальность и др.); определения истоков происхождения наиболее типичных орнаментальных форм и мотивов; прогнозирования развития традиционных художественных промыслов в условиях социализма; формулировки понятий «народное искусство», «крестьянское искусство» (которые не являются тождественными) [2].

Логика научных подходов к изучению произведений народного искусства как самобытного художественного явления, определенная исследователями первой четверти XX в., получила развитие в деятельности Научно-исследовательского института художественной промышленности (1932-1998). Именно в контексте работы научного коллектива этого учреждения можно говорить о формировании и развитии опыта научно-исследовательской деятельности в области традиционных художественных промыслов, причем как с позиций искусствоведения, так и экономических процессов, художественно-творческой деятельности.

В Научно-исследовательском институте художественной промышленности было предложено и разработано содержание понятия «народный художественный промысел» (1934) (вместо ранее бытовавшего

«кустарный промысел»). Среди основных направлений научно-исследовательской деятельности института были:

- разработка теоретических проблем народного искусства;
- исследование традиций народных художественных промыслов;
- методическое и творческое сопровождению деятельности мастеров и художников народных художественных промыслов;
- организация выставок и пропаганда народного искусства в средствах массовой информации.

Наиболее полно теория народного искусства была разработана в исследовании академика РАХ, доктора искусствоведения М.А. Некрасовой [6].

После закрытия Научно-исследовательского института художественной промышленности в 1998 г. его функции частично были поделены между профильными музеями в области народных художественных промыслов (или их отделами), которые продолжили разрабатывать искусствоведческий аспект исследований, и профессиональными учебными заведениями (реализующими педагогическое направление работы) [4].

Ведущую роль в образовательной, художественно-творческой и научно-исследовательской деятельности в области традиционных художественных промыслов с 2003 г. играет ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», в работе которой реализованы основные постулаты теории непрерывного многоуровневого профессионального образования в области традиционного прикладного искусства академика РАО, д.п.н., профессора В.Ф. Максимович [1, с. 33; 5].

Непрерывное многоуровневое профессионального образование в Академии представлено следующими уровнями: среднее профессиональное – высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура). Помимо учебной, художественно-творческой деятельности, значимым компонентом подготовки студентов является и формирование опыта научно-исследовательской деятельности в этой сфере в соответствии с особенностями и доминантами каждого из уровней образования [7, с. 49].

Так, для уровней среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета и магистратуры (направления подготовки 54.02.02, 54.03.03, 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, специальность 54.05.02 Живопись) характерно обращение к изучению истории развития и современного состояния видов традиционных художественных промыслов, творческих биографий художников и специфики художественно-творческого процесса, на основе проведенных исследований – поиск новых декоративных решений при создании произведений в рамках собственной учебной художественно-творческой деятельности. При этом в аспирантуре, реализующей образование по научной специальности 5.8.7 Методология и технология профессионального образования (педагогические науки), приоритетом является исследование проблем теории и методики профессионального образования в области конкретных видов традиционного

прикладного искусства, что обеспечивает развитие основных идей научно-педагогической школы В.Ф. Максимович.

Конечно, формирование, развитие и совершенствование навыков научно-исследовательской работы у студентов связано преимущественно с соответствующими ступенями высшего образования, что обеспечено наличием учебных дисциплин: «Основы научно-исследовательской деятельности» (бакалавриат); «Научно-исследовательская работа в образовательной сфере традиционного прикладного искусства» (магистратура); «Научно-исследовательская деятельность» (специалитет); «Методология современного научного педагогического исследования», «Технологии научной деятельности», «Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите» (аспирантура).

Однако и в рамках других профессиональных теоретических дисциплин уделяется внимание научно-исследовательской работе. Раскроем этот тезис на примере анализа содержания заданий по дисциплинам кафедры истории искусств, связанных с освоением истории и теории традиционного прикладного искусства (таблица 1).

Таблица 1.

Дисциплины кафедры истории искусств,
связанные с освоением истории и теории традиционного прикладного
искусства, в соответствии с уровнями образования

	<i>СПО</i>	<i>Бакалавриат</i>	<i>Магистратура</i>
Цель (в контексте НИД студентов):	Знакомство	Формирование	Развитие
Дисциплины:	Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы	История традиционного прикладного искусства	Теория традиционного прикладного искусства
			Методология традиционного прикладного искусства
			Современные проблемы традиционных художественных промыслов России
		Теория и история традиционного прикладного искусства	
			Специалитет

На уровне среднего профессионального образования, как было отмечено выше, происходит лишь общее знакомство с основными направлениями научно-исследовательской деятельности в области традиционных художественных промыслов; основная цель дисциплины «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» – сформировать представление о существенных различиях этих видов искусств, специфике их развития в России и за рубежом. В рамках самостоятельной внеаудиторной работы студенты выполняют обзорные доклады о различных отечественных и зарубежных видах декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, что предполагает формирование базовых навыков работы с литературой, ее анализ и обобщение, изложение основных положений в соответствии с темой, последующее представление аудитории.

В бакалавриате и специалитете самостоятельная работа студентов обеспечивается выполнением курсовой работы, цель которой – более глубокое изучение конкретного вопроса, научной проблемы в области традиционных художественных промыслов. Ее выполнение подразумевает погружение в изучение истории конкретного традиционного художественного промысла / периода его развития / творческой биографии и художественных методов работы отдельного художника. Работа строится по следующему алгоритму и на всем протяжении обеспечивается поддержкой научного руководителя – преподавателя дисциплины: определение темы, формулировка научного аппарата исследования, работа с научной литературой, анализ материалов, обобщение результатов исследования в соответствии с целью и задачами исследования, публичное представление результатов работы аудитории. Таким образом, студент формирует навыки академического чтения и научного письма, осмысляет стратегическое планирование собственной научно-исследовательской работы.

Содержание и последовательность работы над заданиями в рамках дисциплин магистратуры представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Содержание научно-исследовательской работы студентов в рамках дисциплин в магистратуре

<i>Дисциплина</i>	<i>Теория традиционного прикладного искусства</i>	<i>Методология традиционного прикладного искусства</i>	<i>Современные проблемы традиционных художественных промыслов России</i>
Задание	Реферированный обзор источников по теме магистерского исследования	Аналитическое чтение избранных фрагментов научных исследований в	Анализ качества предоставления информации на сайтах предприятий

		области традиционных художественных промыслов	традиционных художественных промыслов в соответствии с предложенными критериями
Содержание	Составление библиографии по теме исследования и анализ содержания выбранных источников с позиций специфики темы исследования, в т.ч. ученых ВШНИ	Знакомство с оригинальными работами искусствоведов и фасилитированная дискуссия	Знакомство с сайтами конкретных предприятий традиционных художественных промыслов (в соответствии с видами), анализ их содержательного наполнения и оформления
Алгоритм работы	Определение темы, работа с научными каталогами изданий в Научной библиотеке, составление библиографии по теме исследования, анализ содержания выбранных источников с позиций специфики темы исследования, публичное представление результатов работы аудитории	Чтение избранных фрагментов научных исследований в области традиционных художественных промыслов, ответы на предложенные вопросы, дискуссия по предложенным вопросам	Выбор вида традиционного художественного промысла (в соответствии с темой исследования), определение предприятий, обзор и анализ специфики предоставления информации на сайте, оценка ее адекватности и доступности
Результат	Библиографический обзор научных исследований в рамках темы магистерской диссертации	Сформированные навыки академического чтения и ведения дискуссии	Аналитический разбор качества предоставления информации на сайте предприятия, осмысление специфики современного

			состояния промысла
--	--	--	-----------------------

Анализ сущности и содержания конкретных заданий в рамках дисциплин магистратуры объективно демонстрирует их усложнение, по сравнению с системой среднего профессионального образования, бакалавриатом, в соответствии с доминантами задач образования на каждом из уровней.

Научно-исследовательская деятельность – значимый компонент образовательного процесса не только художников, но и искусствоведов в Высшей школе народных искусств (академия) (направление подготовки – 50.03.04 Теория и история искусств, бакалавриат). В рамках дисциплин она реализуется посредством следующих видов работы: работа с оригинальными артефактами; работа с искусствоведческими исследованиями; самостоятельная работа, ориентированная на формирование навыков искусствоведческого анализа произведений традиционных художественных промыслов; преддипломная практика, выезды в центры традиционных художественных промыслов; курсовые и выпускная квалификационная работа.

Таким образом, научно-исследовательская деятельность в области традиционных художественных промыслов, реализуемая как на уровне структурных подразделений вуза, так и в рамках отдельных дисциплин, обеспечивает:

- формирование понятийного поля и научного аппарата в области традиционных художественных промыслов;
- выявление лакун в научном изучении конкретного вида традиционных художественных промыслов, его отдельных периодов, творчества художников и т.д.;
- целокупное осмысление исторического опыта, логики формирования и развития традиционных художественных промыслов;
- постижение творческих методов и приемов конкретных художников традиционных художественных промыслов, их актуализация;
- выявление и осознание противоречий и проблем в современном развитии центра в области традиционных художественных промыслов.

Данные позиции, соответственно, являются необходимым фундаментом сохранения, возрождения и развития традиционных художественных промыслов России в условиях современности.

Литература

1. Александрова Н.М. Теоретические основания профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: исследования и их результаты // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – №1 (27). – С. 32-39. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-06.pdf (дата обращения: 13.01.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00006

2. Воронов В.С. Крестьянское искусство. – Москва: Государственное издательство, 1924. – 148 с.
3. Куракина И.И. Начальные этапы и истоки становления теории народного искусства // Обсерватория культуры. – 2021. – № 18(5). – С. 538-548. – URL: <https://doi.org/10.25281/2072-3156-2021-18-5-538-548> (дата обращения: 14.07.2022).
4. Куракина И.И. Фундаментальные исследования в области народного искусства в трудах отечественных ученых как методологическая основа деятельности Высшей школы народных искусств (академии) // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 2. – С. 96-114. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-10.pdf (дата обращения: 10.01.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00034
5. Максимович В.Ф. Теория и практика подготовки учащихся по художественно-промышленным видам труда в условиях непрерывного образования: На примере учебных заведений традиционного декоративно-прикладного искусства: диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования / Валентина Федоровна Максимович. – Москва, 2000. – 340 с.
6. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. Теория и практика / М.А. Некрасова. – Москва: Изобразительное искусство, 1983. – 343 с.
7. Шаповалова И.А. Научно-исследовательская деятельность как ресурс развития творчества будущих художников в области традиционного прикладного искусства и народных промыслов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – №3 (29). – С. 43-51. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-05.pdf (дата обращения: 13.01.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00046

References

1. Aleksandrova N.M. Teoreticheskie osnovaniya professional'nogo obrazovaniya v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva: issledovaniya i ih rezul'taty // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – №1 (27). – С. 32-39. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-06.pdf (data obrashcheniya: 13.01.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00006
2. Voronov V.S. Krest'yanskoe iskusstvo. – Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo, 1924. – 148 s.
3. Kurakina I.I. Nachal'nye etapy i istoki stanovleniya teorii narodnogo iskusstva // Observatoriya kul'tury. – 2021. – № 18(5). – S. 538-548. – URL: <https://doi.org/10.25281/2072-3156-2021-18-5-538-548> (data obrashcheniya: 14.07.2022).
4. Kurakina I.I. Fundamental'nye issledovaniya v oblasti narodnogo iskusstva v trudah otechestvennyh uchenykh kak metodologicheskaya osnova deyatel'nosti Vysshej shkoly narodnyh iskusstv (akademii) // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 2. – S. 96-114. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_2/2020-

02-10.pdf (data obrashcheniya: 10.01.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00034

5. Maksimovich V.F. Teoriya i praktika podgotovki uchashchihsya po hudozhestvenno-promyshlennym vidam truda v usloviyah nepreryvnogo obrazovaniya: Na primere uchebnyh zavedenij tradicionnogo dekorativno-prikladnogo iskusstva: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora pedagogicheskikh nauk: 13.00.01 Obshchaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya / Valentina Fedorovna Maksimovich. – Moskva, 2000. – 340 s.

6. Nekrasova M.A. Narodnoe iskusstvo kak chast' kul'tury. Teoriya i praktika / M.A. Nekrasova. – Moskva: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1983. – 343 s.

7. SHapovalova I.A. Nauchno-issledovatel'skaya deyatel'nost' kak resurs razvitiya tvorchestva budushchih hudozhnikov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva i narodnyh promyslov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – №3 (29). – S. 43-51. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-05.pdf (data obrashcheniya: 13.01.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00046

Кривоzubова Ю.И., член Союза художников России, старший преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» – 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: Yulia.Krivozubova@gmail.com

Krivozubova Y.I., member of the Creative union of artists of Russia, senior lecturer of the 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., building 2, e-mail: Yulia.Krivozubova@gmail.com

Особенности разработки содержания обучения рисунку в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов

Features of the development of the content of teaching drawing in secondary vocational education in the field of traditional artistic crafts

Аннотация. В статье представлены результаты изучения сложившейся практики обучения рисунку в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов. Выявлены и сформулированы ключевые особенности разработки содержания дисциплины «Рисунок», связанные со спецификой конкретных видов искусства. Художественное своеобразие вышивки, росписи ткани, лаковой миниатюры, ювелирного искусства соотносится с сопоставимыми им выразительными средствами графики и рассматривается как основополагающее при разработке содержания обучения рисунку. Приводится содержание практических заданий по дисциплине «Рисунок» во взаимосвязи со спецификой конкретного вида традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: содержание обучения рисунку, среднее профессиональное образование, традиционные художественные промыслы, художественное своеобразие, выразительные средства графики, приемы рисования.

Abstract. The article presents the results of studying the current practice of teaching drawing in secondary vocational education in the field of traditional artistic crafts. The key features of the development of the content of the discipline «Drawing», related to the specifics of specific types of art, are identified and formulated. The artistic originality of embroidery, fabric painting, lacquer miniatures, jewelry art is correlated with comparable expressive means of graphics and is considered as fundamental in developing the content of teaching drawing. The content of practical tasks in the discipline «Drawing» is given in conjunction with the specifics of a particular type of traditional art craft.

Keywords: the content of drawing training, secondary vocational education, traditional artistic crafts, artistic originality, expressive means of graphics, drawing techniques.

Проблема обучения рисунку как доминанты изобразительной грамоты в среднем профессиональном образовании признается актуальной в области профессионального обучения художников традиционных художественных промыслов. Под изобразительной грамотой понимается специальное знание законов и правил рисования элементов окружающей действительности на плоскости [11, с. 186]. Решение этой проблемы предполагает изучение художественно-педагогического опыта в области традиционных художественных промыслов [4; 6; 9].

Основным выразительным средством рисунка является линия: «изображая в рисунке то или иное явление или предмет, художник ... транслирует зрителю информацию, имеющую различное смысловое значение» [3, с. 90]. Считается, что «рисунок у всех народов предшествовал созданию букв, слов и участвовал в развитии письменности» [3, с. 96]. Уподобление речи рисунку характерно для всех пространственных искусств: «Каждая профессия своеобразно избирательно использует речь... подобно этому обстоит дело с рисунком. В одном из них сказываются объективные, рациональные, научные, в другом – субъективные, эмоциональные, эстетические подходы в использовании точек, линий, тона, изобразительного материала (карандаша, пера, кисти и т.д.). В одних изображениях рисовальщик стремится выявить инженерные или научные задачи..., в других – затронуть чувства, создать настроение, заставить зрителя переживать изображение... В рисунке каждому содержанию требуется соответствующая форма выражения...» [10, с. 6]. Свой особый язык есть и у декоративного рисунка, характерного для традиционных художественных промыслов. Именно этот язык необходимо освоить студентам, обучающимся в данной сфере.

Анализ содержания учебных программ по дисциплине «Рисунок», созданных в последнее десятилетие в Институте традиционного прикладного искусства – Московском филиале Высшей школы народных искусств (академии), позволил выявить особенности организации обучения рисунку будущих художников традиционных художественных промыслов. Содержание обучения рисунку характеризуется:

- инвариантностью (вариативность отсутствует);
- соотнесенностью с сущностью будущей профессиональной деятельности обучающихся (включается освоение реалистического и декоративного рисования с первого года обучения);
- последовательностью учебных заданий (соблюдаются условия обучения от простого к сложному);
- ориентированностью на выпускников учреждений основного общего образования и среднего общего образования, поступающих в учебное заведение среднего профессионального образования по специальности

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», но не имеющих предварительной художественной подготовки;

- направленностью на формирование знаний, умений, навыков в области отображения реальной действительности на основе изучения натуры ее посредством анализа и воспроизведения в рисунке с применением законов объемно-пространственного изображения.

Вместе с бесспорными достоинствами перечисленных характеристик содержания обучения, необходимо отметить отсутствие в них:

- вариативности;
- связи содержания обучения рисунку со спецификой конкретного вида традиционных художественных промыслов.

На основе изучения состояния профессионального обучения будущих художников традиционных художественных промыслов, выявлены ключевые особенности, существенные для разработки содержания обучения в зависимости от конкретного вида художественных промыслов.

Так, например, изделия художественной росписи «московское письмо» и художественной росписи ткани имеют сходство – в их основе лежит живопись. Разработка содержания обучения рисунку для этих направлений подготовки должна соотноситься с особенностями соответствующих видов традиционных художественных промыслов: предусматривать их связь с живописью. Освоение живописи, в свою очередь, базируется на изучении правил рисования, т.к. рисунок является базовым для любого вида визуально-пространственных искусств.

Специфика художественной росписи «московское письмо» в практико-ориентированном обучении рисунку предполагает объемно-пространственную передачу форм, в то время как в росписи ткани требует выразительных плоскостных решений.

Эффективность обучения рисунку будущих художников, профессиональная деятельность которых ориентирована на создание объемно-пространственных изделий (художественный металл – ювелирное искусство, моделирование одежды с художественной вышивкой), соответствует необходимости развития у обучающихся объемно-пространственного мышления и формирования у них навыков изображения объемно-пространственных форм. Эти навыки формируются посредством изучения рисунка.

Специфика художественной вышивки соотносится с заданиями на плоскостное изображение форм окружающего мира. Для нее чрезвычайно важны ритмические повторы элементов орнамента.

Таким образом, разработка содержания обучения рисунку, как базовой дисциплины, соответствует особенностям традиционных художественных промыслов по:

- виду (художественная роспись «московское письмо» условно соответствует масляной живописи, художественная роспись ткани –

акварельной живописи, ювелирное искусство – скульптуре, художественная вышивка – графике);

- имитации специфики используемых материалов по конкретным видам (декоративная роспись: масло, дерево, папье-маше, металл; художественная роспись ткани: анилиновый, шелк; ювелирное искусство – драгоценные металлы, камни; художественная вышивка – нити и фактура тканей);

- художественно-пластическим особенностям, которые выражаются в интерпретации природных форм, в их изяществе, характере стилизации изображений окружающего мира.

Разработка содержания обучения рисунку, соотнесенного с конкретными видами традиционных художественных промыслов, требует определения их особенностей. Рассмотрим на примере четырех художественных промыслов их специфику во взаимосвязи с рисунком:

1. **Художественная вышивка.** При разработке содержания обучения рисунку художественная вышивка условно трактуется как вид графики, выполненный нитями по ткани, для которого характерно декоративно-плоскостное, стилизованное изображение элементов окружающего мира. Различным видам художественной вышивки присущи разнообразные стилистические особенности: в выборе мотива для изображения, в способе его декоративной интерпретации, в отборе цветовой палитры, технических особенностях исполнения. Степень стилизации, орнаментальность в художественной вышивке нередко позволяют лишь условно распознавать первоначальный объект для изображения. Условно-плоскостное, линейное, пятновое изображение в художественной вышивке характеризуется контрастностью, четкостью силуэтов, графичностью. Названные выразительные особенности художественной вышивки могут быть интерпретированы в графическом изображении. Таким образом, рисунок, соотнесенный с художественной вышивкой, обладает теми же выразительными особенностями: графичностью, четкостью силуэтов, стилизованностью, а выразительными средствами в изображении выступают: линия (сплошная, прерывистая, линии разной толщины), пятно (четкий, преимущественно геометрический силуэт), цвет (цветная графика с включением нескольких цветов). В декоративном рисунке используются специфические приемы: штампование, аппликация, рисование по трафарету, имитирующее различные фактуры в рисунке, заимствованные из художественной вышивки. Рисунок, соотнесенный с особенностями художественной вышивки, отличается декоративностью. Содержание обучения предполагает включение заданий, направленных на целенаправленное изучение выразительных средств декоративной графики.

2. **Художественная роспись «московское письмо»** представляет собой вид масляной живописи по металлу, дереву, папье-маше и др. Особенность «московского письма» определяется реалистичностью изображений, отличающихся особой мягкостью световоздушной пространственной среды, тончайшими цветовыми и тональными переходами, «поэтичностью»,

образностью. Красота в этом виде искусства представлена изяществом, изысканностью изображаемых форм; для передачи лиричной атмосферы в изображении отдается предпочтение жемчужной, серебристой цветовой гамме, сближенным тонам. Эффект в «московском письме» достигается, в том числе, путем включения в композицию изображения различных элементов: бусин, лент, морских и речных раковин причудливых форм, жемчужин, росы, капель воды, некоторых атрибутов женской одежды и аксессуаров (шляпки, вуали, перчатки, ювелирные украшения и др.), ягод (смородины, рябины, малины, черники и др.), грибов (лисички, опята и др.), мелких видов птиц (синицы, снегири, ласточки, вьюрки, крапивники и др.). Отдавая предпочтение утонченным формам или элементам роскоши, художники усиливают в живописи грациозность силуэтов, добиваясь ощущения легкости изображаемых форм. Реалистичная живопись этого вида искусства по степени детализации близка к лаковой миниатюрной живописи.

Названные особенности живописи интегрируются в рисунок не только посредством заимствования характерных предметов, излюбленных мотивов для изображения, но и посредством выполнения рисунка твердым карандашом для достижения светлоты и легкости в изображении. В рисунке, соотносящимся с эстетикой «московского письма» не допускается использование жестких линий и контуров; для передачи объемов применяется аккуратный штрих, наносящийся по форме изображаемых элементов. В рисунках отмечается детальность, внимательность к мелочам, фактурам и материальности в изображении. Рисунок и каждый отдельный его элемент отличается проработанностью. Художники в области декоративной росписи «московское письмо» и лаковой миниатюрной живописи отмечают важность владения академическим рисунком на высоком уровне для эффективной профессиональной подготовки. При этом признается значимость специфического понимания сущности академического рисунка с позиции декоративной росписи. Так академический рисунок в области росписи «московское письмо» приобретает специфические для эстетики декоративной росписи качества: тонкость, легкость, воздушность, изящество.

3. Произведения *художественного металла (ювелирное искусство)* представляют собой объемно-пространственные изделия. Художественно-выразительные особенности ювелирного искусства предполагают четкость стилизованных форм элементов растительного или животного мира, используемых в изделиях. Выразительность этого вида искусства достигается при помощи синтеза плавности и точности линий с хорошо выраженным объемом в произведении. Рисунок, соотнесенный с художественным своеобразием ювелирного искусства, характеризуется миниатюрностью, детальностью. Такой рисунок отличается передачей материальности изображаемых форм, выразительностью силуэтов и красотой линии, которая в рисунке является главным выразительным средством и занимает доминирующее положение по отношению к передаче пространственной световоздушной среды. Для рисунков, соотнесенных с особенностями

ювелирного искусства характерны мозаичность, материальность, графичность, линейность, острота композиции. Поиск композиционного решения изображения осуществляется от пятна. Плановость в изображении передается при помощи линий, выполненных с различным нажимом, разной толщиной. Применение тона в работе для передачи материальности и фактуры отдельных элементов изображения позволяет достигать эффекта натурализма.

4. *Художественная роспись ткани* представляет собой еще один вид росписи, выполняемый анилиновыми красками по шелку. Техника выполнения этого вида искусства во многом предопределяет его характер и эстетику. Техника декоративной росписи предполагает определенную степень импровизации форм и цвета, что обусловлено непредсказуемостью и неповторимостью некоторых живописных эффектов. Одновременно с этим основу декоративной росписи по ткани представляет линейный рисунок преимущественно растительных мотивов. Специфика декоративной росписи характеризуется декоративностью, выразительностью стилизованных силуэтов элементов изображения, легкостью и так называемой «свежестью» в живописи, характерной, для акварельной техники «алла прима». Выделенные особенности, присущие художественному своеобразию данного вида искусства, легко интегрируются в специфику особого вида рисования, соотнесенного с декоративной росписью. Такое рисование поддерживается развитием готовности к импровизации посредством выполнения обучающимися краткосрочных зарисовок и набросков. Для краткосрочных линейных или пятновых изображений характерна особая выразительность, которая сохраняется и в длительных рисунках. При этом понимание формы изображаемых элементов поддерживается преимуществом линейного рисования над тональным. Большое значение для художника по ткани имеет концептуальное понимание правил пространственного рисования, однако в композиции пространственно решаются лишь элементы изображения. Рисунок, соотнесенный с художественно-пластическими особенностями декоративной росписи ткани, носит преимущественно декоративный характер, качество такого рисования поддерживается знаниями художника в области академического рисунка.

В таблице № 1 представлены характерные особенности конкретных видов художественных промыслов и сопоставимые им графические приемы, техники.

Предположения о возможности и необходимости определения художественно-пластических особенностей различных видов традиционных художественных промыслов основываются на выводах, сформулированных учеными Высшей школы народных искусств (академии) во время исследования регионально-исторических особенностей центров конкретных видов традиционных художественных промыслов. Их специфика находит отражение в особенностях – региональных, технологических, колористических и орнаментальных [1; 2; 7; 8].

Таблица 1.

Графические приемы, сопоставимые с художественным своеобразием
конкретных видов традиционных художественных промыслов

<i>Вид искусства</i>	<i>Специфика вида искусства</i>	<i>Специфика рисования</i>
Художественная вышивка	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мозаичность. Изображение состоит из множества самодостаточных мелких элементов. 2. Орнаментальность. Многократное повторение одного изобразительного элемента. 3. Фрагментарность. Самодостаточная изобразительная ценность отдельного элемента изображения по отношению к целому. 4. Фактурность. Изображение, как результат сочетания разнофактурных материалов в изделии (плотность ткани, толщина нитей и др.). 5. Плоскостность. Изобразительная условность и стилизация изображения. 6. Детализированность (или детализация элементов). 7. Основные мотивы для изображения: растения, насекомые, птицы. 8. Компоновка изображения в заданный формат. 9. Традиционность цветового колорита в соответствии с видом вышивки. 10. Графичность. Произведения художественной вышивки характеризуются графичностью. Художественную вышивку условно можно назвать одним из видов графики, в котором изображение наносится линиями и штрихами, однако вместо линии, штриха выступают стежки, отличные для каждого вида художественной вышивки. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принт. Отпечаток. 2. Орнамент. 3. Рисование по изготовленному шаблону. 4. Использование графических материалов, различных по фактуре. 5. Условно-плоскостное рисование. 6. Детализированное рисование на небольшом формате.
<i>Вид искусства</i>	<i>Специфика вида искусства</i>	<i>Специфика рисования</i>
Художественная роспись («московское письмо»)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нестандартность формата. Изображение выполняется в заданном нестандартном формате. 2. Реалистичность, пространственность изображения. 3. Использование специальной живописной техники, кистевого приема. 4. Декоративность линий. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рисование в заданном нестандартном формате (овал, квадрат, круг, ромб). 2. Рисование с включением светотеневой

	<p>5. Реалистичность, но не натурализм изображения, которому свойственны изящество, поэтичность, лиричность, романтичность.</p> <p>6. Детализированность (или детализация) и изящество изображения.</p> <p>7. Детализированность и мягкость в передаче многоплановости в изображениях, выполненных в технике «московское письмо», позволяют говорить о схожести традиций декоративной росписи этого вида и лаковой миниатюрной живописи.</p> <p>8. Наиболее часто встречающиеся мотивы изображения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пейзажи; • цветы (ракурсные изображения); • розинки; • бусины; • капли; • перья; • ленты, завязанные в банты; • кружево • птицы: малиновка, райская птица, синица, снегирь и др. (ракурсные изображения в движении); • насекомые: стрекоза, пчела, бабочка, кузнечик и др. (ракурсные изображения в движении); • книги, часы; • кружевные элементы одежды или аксессуаров с вышивкой: вуали, перчатки, шляпки, маски и др. 	<p>моделировки изображения по белому фону.</p> <p>3. Рисование при помощи мягкого материала (уголь, сангина, сепия, соус, пастель и др.).</p> <p>4. Применение «свободного рисования».</p> <p>5. Гризайль, выполненная при помощи кисти акварелью, гуашью, мягким графическим материалом.</p> <p>6. Рисование с натуры при помощи пятна (для выявления пластики, изящества силуэтов в изображении).</p> <p>7. Кулисный способ изображения.</p>
<i>Вид искусства</i>	<i>Специфика вида искусства</i>	<i>Специфика рисования</i>
Художественный металл	<p>1. Объемно-пространственное изделие небольшого размера.</p> <p>2. Применение в изготовлении материалов, различных по фактуре (металлы, камни).</p> <p>3. Условно-стилизованное изображение растительных мотивов, цветов, насекомых, птиц и животных.</p> <p>4. В графическом изображении (на этапе разработки готового изделия) особое значение приобретает достоверность в передаче материальности элементов изображения.</p>	<p>1. Рисование миниатюр.</p> <p>2. Использование техники отмывки.</p> <p>3. Рисование при помощи линии.</p> <p>4. Передача Материальности в изображении.</p> <p>5. Изображение отдельных элементов без включения окружающей среды.</p>
<i>Вид искусства</i>	<i>Специфика вида искусства</i>	<i>Специфика рисования</i>
Художественная роспись ткани	<p>1. Производство условно живописного искусства, выполненное в</p>	<p>1. Использование</p>

	<p>техниках (горячий, холодный батик и др.), связанных с техниками акварельной живописи: техника заливок, лессировок.</p> <p>2. Стилизованность изображений, обусловленная видом промысла.</p> <p>3. Композиционное решение изображений: центрированное, центробежное, статичное, динамичное, ярусное, «по диагонали». Наиболее актуальной сегодня является ассиметричная композиция.</p> <p>4. Использование живописной техники «свободная роспись» (применяются солевые эффекты, эффекты мочевины, роспись «по-сырому», алла-прима).</p> <p>5. Выполнение декоративной росписи за различные промежутки времени (краткосрочные и длительные).</p> <p>6. Исполнение росписи в технике «горячий батик» (для этой техники характерно применение т.н. «живописной линии»; линия используется как самостоятельный мотив для изображения; композиционное решение – линейно-пятновое).</p> <p>7. Наиболее распространенные мотивы изображений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • цветы и плоды средней полосы (наиболее актуальны изображения всех многолепестковых цветов: розы, георгины, астры, лилии, ромашки и т. д.); • ландшафтный, городской пейзаж; • водный, морской мотив. 	<p>техник заливок, рисование солью, воском.</p> <p>2. Свободное решение для декоративной стилизации и трансформации изображений.</p> <p>3. Рисование в заданном формате (в квадрате, в полосе).</p> <p>4. Рисование при помощи линии, применение т.н. «живой» линии, техники «раскованного рисования».</p>
--	---	--

Уникальность конкретных видов художественных промыслов находит отражение в разработке содержания обучения рисунку через включение в него практических заданий. Такие задания направлены на формирование у студентов навыков владения специфическими художественно-графическими приемами рисования, сопоставимыми с художественно-пластическими особенностями конкретных видов промыслов [5, с. 46-48].

Обучение рисунку, отражающее художественно-пластические особенности художественной вышивки, ориентировано на формирование знаний, умений, навыков, поддерживающих создание контрастных условно-плоскостных графических изображений. Традиция ювелирного искусства при обучении рисунку находит отражение в создании изображений, одновременно включающих реалистично и декоративно решенные элементы, освоении техники «отмывка». Традиция художественной росписи ткани при обучении

рисунку поддерживается освоением студентами техник гризайль, рисованием по воску, «свободным» рисованием [6]. Особенности художественной росписи «московское письмо» соотносятся с содержанием обучения рисунку, которое реализуется в заданиях на освоение техник «сфумато» и изучение различных способов композиционной организации изображения в формате (например, «кулисный» способ).

При разработке содержания обучения рисунку специфика конкретных видов искусства учитывается: в объединении учебных заданий – по тематике; освоении студентами специфических для различных видов художественных промыслов техник рисования.

Разработанные нами практические задания, представлены в таблице № 2. Все задания соотнесены со спецификой конкретных видов художественных промыслов (художественная вышивка, художественная роспись «московское письмо», художественная роспись ткани и художественный металл – ювелирное искусство).

Таблица 2.

Содержание практических заданий по дисциплине «Рисунок», соотнесенные со спецификой конкретного вида традиционных художественных промыслов

Вид искусства	Учебные задания по дисциплине «Рисунок»
Художественная вышивка	<p><i>Декоративное рисование</i></p> <p><i>Темы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Стилизованное изображение растительных мотивов;</i> • <i>Стилизованное изображение цветов различных форм;</i> • <i>Стилизованное изображение насекомых и птиц;</i> • <i>Изображение орнамента.</i> <p><i>Задания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Скомпоновать изображение букета в овал, ромб, квадрат и выполнить его условно-плоскостное тональное решение (материалы: бумага, карандаш, гуашь; формат:20х30 см/10/15 см). 2. Скомпоновать отдельные изображения насекомых в «медальонах» (каждый «медальон» выполняется на тонированной бумаге разного цвета) (10х15см). 3. Выполнить условно-плоскостной рисунок птицы с натуры (графические средства: тушь, перо, линер, маркер, кисть) (формат А3, А2). 4. Разработать декоративный элемент на основе изученной фактуры перьев и применить его в декоративной композиции «Птица». 5. Выполнить декоративный рисунок с натуры с включением морских раковин, гальки, морских звезд и т.д. 6. Разработать и применить шаблон, отпечаток в декоративной композиции «Море» на основе изученных с натуры фактур. 7. Выполнить рисунок тематического натюрморта «Канун Рождества» (линейно-пятновая черно-белая графика). 8. Выполнить рисунок тематического натюрморта «Масленица» (цветная графика. Рисование на тонированной бумаге различных

	<p>цветов маркерами, фломастерами, линерами, темперой, гуашью. Формат 10x15; 20x30).</p> <p>9. Выполнить рисунок тематического натюрморта «Пасха» (цветная графика, выполненная гуашью, с локальным использованием красного, белого, черного, серого цветов).</p> <p>10. Разработать и исполнить декоративную композицию на основе тематического натюрморта.</p>
Вид искусства	Учебные задания по дисциплине «Рисунок»
Художественная роспись по металлу (московское письмо)	<p><i>Объемно-пространственное рисование</i></p> <p><i>Темы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Объемно-пространственное изображение растительных мотивов;</i> • <i>Объемно-пространственное изображение отдельных цветов различных форм;</i> • <i>Пространственное изображение пейзажа;</i> • <i>Объемно-пространственное изображение насекомых, птиц и животных.</i> <p><i>Задания:</i></p> <p>1. Выполнить зарисовки разнообразных растительных форм с применением «живой» линии (материалы: бумага, карандаш, тушь, перо, кисть, линер; формат: А5, А4).</p> <p>2. Выполнить зарисовку отдельного цветка в ракурсе (материалы: бумага, острозаточенный твердый карандаш; формат: А5).</p> <p>3. Выполнить линейно-графические зарисовки отдельных насекомых и птиц в различных ракурсах (материалы: бумага, карандаш, тушь, перо, кисть; формат: А2).</p> <p>4. Выполнить не менее пяти зарисовок отдельных ягод (веточка красной смородины, крыжовника, вишни, черешни) (материалы: бумага, острозаточенный твердый карандаш; формат: А5).</p> <p>5. Выполнить зарисовки отдельных грибов (подосиновик, подберезовик, опята, лисички) (материалы: бумага, острозаточенный твердый карандаш; формат: А5).</p> <p>6. Выполнить в технике гризайль рисунок тематического натюрморта «Урожай» с включением разнообразных по фактуре предметов (материалы: бумага, акварель, гуашь, акрил; формат А3).</p> <p>7. Выполнить наброски животных и птиц в различных ракурсах, (материалы: бумага, карандаш, мягкий материал; формат А4, А5).</p> <p>8. Выполнить не менее четырех зарисовок чучел маленьких птиц и насекомых в различных ракурсах (материалы: бумага, острозаточенный твердый карандаш; формат: А5).</p> <p>9. Выполнить рисунок тематического натюрморта «Сказка» с чучелом птицы, зеркалом, драпировками, скомпонованного в нестандартный формат: круг, овал, ромбовидная форма (материалы: бумага, карандаш, формат А2).</p> <p>10. Выполнить рисунок чучела белки, ласки, уделяя особое внимание выявлению фактуры шерсти (материалы: мел, белая пастель, белый, светло-серый соус на тонированной бумаге) (формат: А2, А3).</p> <p>11. Выполнить рисунок многопланового натюрморта «Весна» на фоне окна, скомпонованного в нестандартный формат: овал, круг,</p>

	<p>ромбовидная форма (материалы: бумага, мягкий материал, карандаш, формат А1).</p> <p>12. Выполнить рисунок тематического натюрморта в интерьере «Мастерская художника» мягким материалом (материалы: тонированная бумага, соус, сепия, уголь, мел; формат: А1).</p> <p>13. Выполнить рисунок тематического натюрморта «Хрустальный звон» с включением кружева, бусин, хрустальных предметов, шелковых драпировок (материалы: бумага, острозаточенный карандаш; формат А4).</p> <p>14. Выполнить рисунок тематического натюрморта «Весенний шепот утра» на белом фоне с включением: корзины, перевязанной лентой; ягодами, вышивкой владимирская гладь, драпировками из легкой ткани, предметами изящных силуэтов из стекла, фарфора, бусами, цветами (материалы: гладкая бумага, острозаточенный карандаш; формат: А3, А4).</p>
Вид искусства	Учебные задания по дисциплине «Рисунок»
Художественный металл (ювелирное искусство)	<p><i>Академическое объемно-пространственное рисование и декоративное рисование</i></p> <p><i>Темы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Изображение животных, птиц и насекомых;</i> • <i>Изображение растительных мотивов и цветов;</i> • <i>Изображение овощей и фруктов.</i> <p><i>Задания:</i></p> <p>1. Выполнить линейно-графическое и пространственное изображение растений и растительных элементов с применением нестандартного композиционного решения (размещение изображения по диагонали, строго по вертикали, по кругу) в заданном формате (формат: 25х35см, 12х18 см).</p> <p>2. Выполнить графическую зарисовку натюрморта «Урожай» (фрагмента натюрморта), с использованием различных графических средств и включением одного-двух дополнительных цветов (материалы: тонированная бумага, тушь, перо, кисть, гуашь: черная, серая, охра, охра красная, киноварь, кобальт зеленый, белила; формат: 20х30 см).</p> <p>3. Выполнить графическую (линейную и тональную) зарисовку отдельных насекомых в натуральную величину в «медальонах» (материалы: бумага, карандаш, тушь, перо; диаметр каждого медальона: 6, 8, 10 см).</p> <p>4. Выполнить графические (линейные, линейно-пятновые) и пространственные зарисовки чучел животных и птиц в заданном формате (А4, А3), в нестандартном формате (круг, овал, ромб). В объемно-пространственном изображении чучела птицы уделить особое внимание изучению фактуры оперения и передаче материальности в изображении (материалы: бумага, тонированная бумага, тушь, перо, кисть, гуашь, белила).</p> <p>5. Выполнить графический рисунок тематического натюрморта «Канун Рождества» (линейно-пятновая черно-белая графика) в заданном формате (20х30см) нестандартной ромбовидной, овальной формы.</p> <p>6. Выполнить графический рисунок тематического натюрморта «Рождество», в смешанной технике (с использованием техник</p>

	<p>гризайль, отмывки). (Материалы: бумага, карандаш, акварель, гуашь, тушь, перо, линер; формат: 20х30 см).</p> <p>7. Выполнить графическую зарисовку тематического натюрморта «Бал-маскарад» с включением предметов различных фактур (раковины, бусины, броши, сухоцветы, разрезанные фрукты, веера, маски, перчатки (материалы: бумага, карандаш, тушь, перо; формат: 20х40см, 25х50см).</p>
Вид искусства	Учебные задания по дисциплине «Рисунок»
Художественная роспись ткани	<p><i>Декоративное рисование</i></p> <p><i>Темы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Изображение животных, птиц и насекомых;</i> • <i>Изображение растительных мотивов и цветов средней полосы;</i> • <i>Изображение овощей и фруктов средней полосы;</i> • <i>Изображение рыб и морской фауны.</i> <p><i>Задания:</i></p> <p>1. Выполнить линейный и тональный рисунок в технике гризайли элементов растительности и отдельных цветов с натуры (материалы: бумага, карандаш, тушь, кисть, перо, линер, акварель; формат: А4, А3, А2).</p> <p>2. Выполнить рисунок тематического натюрморта «Осенний урожай» с включением цветов, плодов, разрезанных овощей и фруктов в технике акварельной гризайли (с использованием заливок и рисования солью); изображение натюрморта необходимо скомпоновать в квадрат (формат: 60х60см).</p> <p>3. Выполнить декоративную зарисовку натюрморта «Садко», скомпоновать изображение в полосу (материалы: бумага, карандаш, тушь, кисть, перо, линер, акварель; формат: 30х60см).</p> <p>4. Выполнить рисунок тематического натюрморта «Море» с включением разных по фактуре мелких предметов: раковины, перья, галька, кораллы.</p> <p>5. Выполнить декоративный рисунок натюрморта «Бал» с включением прозрачных драпировок, масок, перчаток, цветов, с использованием смешанной техники: акварельная гризайль с включением декоративной линии (материалы: бумага, карандаш, акварель, тушь, кисть, перо; формат: А2, А1).</p>

Разработка содержания обучения рисунку в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов базируется на выявленной взаимосвязи между художественным своеобразием искусства и сопоставимых ему художественно-графических средств. Разработка содержания обучения, соотношенного со спецификой различных видов художественных промыслов, ориентирована на формирование у обучающихся профессиональных навыков в области реалистичного и условно-плоскостного рисования с натуры, декоративной интерпретации натуральных изображений через овладение различными графическими приемами и техниками, отражающими особенности конкретных видов художественных промыслов.

Реализация такого содержания обучения рисунку способствует формированию у студентов навыков в области проектирования, окажет помощь в разработке выпускной квалификационной работы.

Литература

1. Богуславская И.Я. Значение местных традиций для развития современного народного искусства // Народное искусство России в современной культуре / Сост. и науч. ред. М.А. Некрасова. – Москва: Коллекция М, 2003. – С. 115-126.
2. Васильева Е.И. Специфика обучения живописи студентов в сфере декоративно-прикладного искусства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: научная специальность 13.00.08 теория и методика профессионального образования / Институт художественного образования РАО. – Санкт-Петербург, 2009. – 26 с.
3. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Учебник для вузов. – Москва: Академический Проект, 2009. – 853 с. +112 с. цв. вкл.
4. Куракина И.И. Начальные этапы и истоки становления теории народного искусства // Обсерватория культуры. – 2021. – Т. 18. – № 5. – С. 538-548.
5. Кривоzubова Ю.И. Разработка содержания обучения рисунку в колледже в области традиционных художественных помыслов // Журнал педагогических исследований. – 2022. – Т. 7. – № 4. – С. 43-51. – URL: <https://naukaru.ru/ru/nauka/article/52707/view> (дата обращения: 17.10.2022).
6. Лапшина Е.А. Профессиональное образование в художественном кружевоплетении: монография. – Санкт-Петербург: Политехника Сервис, 2009. – 164 с.
7. Ломакин М.О. Декоративный рисунок в подготовке бакалавров традиционного прикладного искусства / М.О. Ломакин. – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. – 152 с.
8. Максимович В.Ф. Концепция развития народных художественных промыслов как основа качества профессиональной подготовки кадров // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2012. – № 2(3). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-razvitiya-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov-kak-osnova-kachestva-professionalnoy-podgotovki-kadrov> (дата обращения: 01.09.2022).
9. Тихомиров С.А. Профессиональное образование в традиционных художественных промыслах: от разрозненных экспериментов – к созданию системы (1917 – конец 1950-х гг.) // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 3. – С. 15-38. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-05.pdf (дата обращения: 21.02.2022). DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-15-38
10. Тихонов С.В. и др. Рисунок: Учебное пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. – Москва: Стройиздат, 1983. – 296 с., ил.

11. Филиппова Л.С. Изобразительная грамота как основа пленэрной практики // Наука и школа. – 2015. – № 5. – С. 184-189.

References

1. Boguslavskaya I.YA. Znachenie mestnyh tradicij dlya razvitiya sovremennogo narodnogo iskusstva // Narodnoe iskusstvo Rossii v sovremennoj kul'ture / Sost. i nauch. red. M.A. Nekrasova. – Moskva: Kollekcija M, 2003. – S. 115-126.

2. Vasil'eva E.I. Specifika obucheniya zhivopisi studentov v sfere dekorativno-prikladnogo iskusstva: avtoreferat dissertacii na sosikanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: nauchnaya special'nost' 13.00.08 teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / Institut hudozhestvennogo obrazovaniya RAO. – Sankt-Peterburg, 2009. – 26 s.

3. Kashekova I.E. Izobrazitel'noe iskusstvo. Uchebnik dlya vuzov. – Moskva: Akademicheskij Proekt, 2009. – 853 s. +112 s. cv. vkl.

4. Kurakina I.I. Nachal'nye etapy i istoki stanovleniya teorii narodnogo iskusstva // Observatoriya kul'tury. – 2021. – T. 18. – № 5. – S. 538- 548.

5. Krivozubova YU.I. Razrabotka sodержaniya obucheniya risunku v kolledzhe v oblasti tradicionnyh hudozhestvennyh pomyslov // ZHurnal pedagogicheskikh issledovanij. – 2022. – T. 7. – № 4. – S. 43-51. – URL: <https://naukaru.ru/ru/nauka/article/52707/view> (data obrashcheniya: 17.10.2022).

6. Lapshina E.A. Professional'noe obrazovanie v hudozhestvennom kruzhevopletenii: monografiya. – Sankt-Peterburg: Politehnika Servis, 2009. –164 s.

7. Lomakin M.O. Dekorativnyj risunok v podgotovke bakalavrov tradicionnogo prikladnogo iskusstva / M.O. Lomakin. – Sankt-Peterburg: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv, 2017. – 152 s.

8. Maksimovich V.F. Konceptsiya razvitiya narodnyh hudozhestvennyh promyslov kak osnova kachestva professional'noj podgotovki kadrov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2012. – № 2(3). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontsepsiya-razvitiya-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov-kak-osnova-kachestva-professionalnoj-podgotovki-kadrov> (data obrashcheniya: 01.09.2022).

9. Tihomirov S.A. Professional'noe obrazovanie v tradicionnyh hudozhestvennyh promyslah: ot razroznennyh eksperimentov – k sozdaniyu sistemu (1917 – konec 1950-h gg.) // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 3. – S. 15-38. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-05.pdf (data obrashcheniya: 21.02.2022). DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-15-38

10. Tihonov S.V. i dr. Risunok: Uchebnoe posobie dlya vuzov / S.V. Tihonov, V.G. Dem'yanov, V.B. Podrezkov. – Moskva: Strojizdat, 1983. – 296 s., il.

11. Filippova L.S. Izobrazitel'naya gramota kak osnova plenernoj praktiki // Nauka i shkola. – 2015. – № 5. – S. 184-189.

Актуальные проблемы педагогики традиционного прикладного искусства: традиции и новации

Проблемы методологии

УДК 378.1

Шапкин В.В., доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова д.2, литер А, e-mail: vshapkin@mail.ru

Shapkin V.V., doctor of pedagogical sciences, professor, leading researcher of the Research institute of traditional artistic crafts, Higher school of folk arts (academy). 191186, St. Peterburg, Griboeydov canal embankment, 2, liter A, e-mail: vshapkin@mail.ru

Процессный подход в управлении образовательными системами Process approach in management of educational systems

Аннотация. В статье рассматривается применение процессного подхода в управлении образовательными организациями в контексте повышения эффективности процесса обучения для достижения высокого качества результатов образования.

Ключевые слова: образовательные системы, управление, процессный подход.

Abstract: The article discusses the application of the process approach in the management of educational organizations in the context of improving the effectiveness of the learning process to achieve high quality educational outcomes.

Keywords: educational systems, management, process approach.

Управление современными организациями осуществляется в настоящее время на основе использования нескольких подходов, основными среди которых можно считать функциональный, ресурсный, программно-целевой и процессный.

Объединение сотрудников, выполняющих родственные виды работ, в отделы по функциям дает определенные преимущества, в частности, высокую производительность труда. Однако функциональный подход в управлении и структурирование организации не стимулирует, в конечном результате, заинтересованности всех работающих т.к. их интересы не выходят за рамки своего подразделения. Кроме того, строгая регламентация функций уменьшает творческую составляющую труда.

Ресурсный подход, не отрицая разделение процесса управления по функциям, акцентирует внимание руководителя на управлении определенными видами ресурсов: персоналом, финансами, материальными и информационными ресурсами и т.п. В рамках ресурсного подхода отдельным подразделениям также достаточно сложно сохранить приверженность общей стратегии организации.

Проектный подход к управлению является попыткой преодолеть неповоротливость традиционной иерархической функциональной структуры организации за счет формирования временных мобильных и гибких структур управления под конкретную задачу. Но нестабильность проектной организации создает ограничения на ее привлекательность с точки зрения гарантий занятости привлекаемых сотрудников.

Процессный подход к организации сосредоточен на управлении ее деятельностью как совокупностью процессов, обладающих свойством непрерывности [2]. Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом. При этом реализуется основной принцип: каждый процесс ориентирован на конкретного потребителя и отражает создание ценности именно для него. Если функция отвечает на вопрос «что делать?», то процесс описывает то, как функция выполняется, отвечая на вопрос «как делать?».

Процесс – устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует «входы» в «выходы», представляющие ценность для потребителя. Входы и выходы образуют границы процесса.

Процессный подход в менеджменте является краеугольным в системах управления качеством [1]. Он включен одним из восьми принципов всеобщего управления качеством:

1. фокус на потребителя;
2. лидерство руководства;
3. вовлечение персонала;
4. процессный подход;
5. системный подход к менеджменту;
6. постоянное улучшение;
7. принятие решений, основанное на фактах;
8. взаимовыгодные отношения с поставщиками.

Схематическое изображение процесса на верхнем уровне обобщения, процесса как «черного ящика» представлено на рисунке 1.

Выходы процесса могут быть как материальными, так и нематериальными, но, в любом случае, должны представлять для потребителя определенную ценность, т.е. цену, которую потребитель готов заплатить.

Как поставщик, так и потребитель по отношению к организации и любому из процессов могут быть внутренними или внешними. Внутренними потребителями процессов являются функциональные подразделения –

исполнители и процессы, использующие результат выполнения (выход) предыдущего процесса [3].

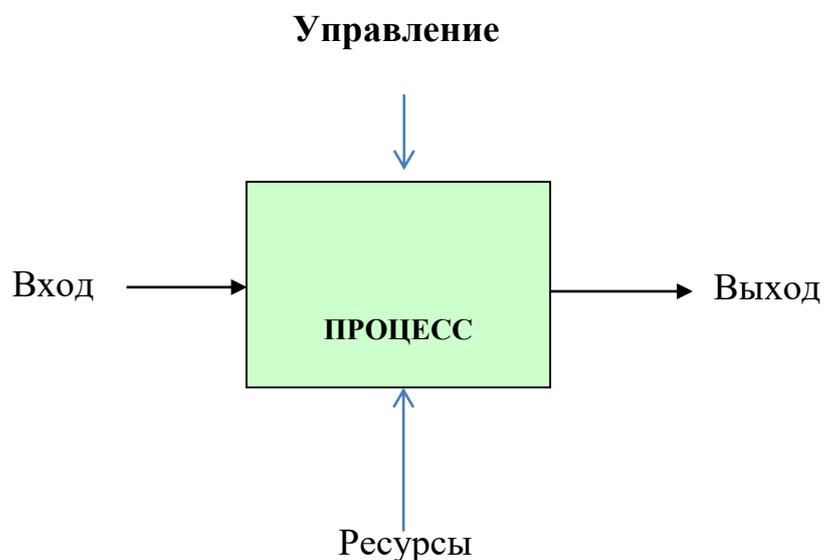

Рис. 1. Общее изображение процесса

Каждый процесс потребляет определенные ресурсы и регламентируется какими-либо правилами, т.е. управляется. Это изображается на схеме процесса в графическом формате соответствующими стрелками, входящими соответственно снизу и сверху (рис. 1⁴¹).

При классификации и системе описания процессов выделяют три их вида [4].

1. Основные процессы (создающие или добавляющие ценность).
2. Вспомогательные или обеспечивающие (не добавляющие ценности для потребителя, но необходимые для обеспечения процесса).
3. Процессы управления.

К вспомогательным процессам относятся услуги, информация – управление персоналом, управление документацией, техническое обслуживание оборудования, административно-хозяйственная деятельность и др.

Мы считаем, что полезным является выделение и четвертой группы процессов – процессы, создающие условия для развития организации. Такие процессы только в будущем могут стать основными, создающими новые ценности для потребителя.

Перечень (реестр) процессов и видов деятельности образовательного учреждения, ориентированных на внешних потребителей, может быть следующим (таблица 1, 2):

⁴¹ Рис. 1-7 – рисунки автора.

Таблица 1. Реестр вспомогательных процессов

1.	Реализация основных образовательных программ
2.	Доколледжная (довузовская) подготовка абитуриентов
3.	Реализация программ дополнительного образования, в том числе дополнительного профессионального образования
4.	Подготовка учебников и учебных пособий

Таблица 2. Реестр вспомогательных процессов

1.	Управление персоналом
2.	Библиотечное и информационное обслуживание
3.	Закупки оборудования и материалов
4.	Разработка учебно-методических материалов
5.	Ремонт помещений и оборудования
6.	Финансовое обеспечение

Каждый процесс может быть разбит на несколько подпроцессов, которые, в свою очередь, разбиваются на подпроцессы второго уровня [6]. Выделенные уровни процессов соответствуют уровням управления в организации.

Любым рабочим процессом можно эффективно управлять, если определена четкая ответственность за него определенного лица. Его иногда называют владельцем процесса. Владелец процесса наделяется необходимыми ресурсами, правами и полномочиями.

Виды деятельности, которые составляют процесс, делятся на две основных типа [5]: технологии выполнения процесса и система менеджмента процесса.

Менеджмент процессов включает:

- планирование и проектирование процессов;
- выполнение и управление процессами;
- контроль и проверку результатов;
- улучшение процессов.

Для управления процессами часто применяются правила ESIA:

- исключить (дублирование, переоформление, проверки и т.д.);
- упростить (формы документов, процедуры, взаимодействие и т.д.);
- объединить (задания, группы, потребителей и т.д.);
- автоматизировать (сбор данных, передачу данных, трудоемкую работу и т.д.).

В системах менеджмента качества международные стандарты ИСО 9000 определяют следующие виды процессов:

- *Процессы менеджмента руководства* (обеспечение выполнения требований потребителей, разработка политика и целей в области качества,

определение ответственности и полномочий персонала, процесс внутреннего обмена информации).

- *Процессы менеджмента ресурсов* (человеческие ресурсы, инфраструктура, производственная среда).

- *Процессы производства продукции (услуги)* на всем пути жизненного цикла.

- *Процессы измерения* (мониторинг и измерения продукции, процессов, СМК (система менеджмента качества) – внутренние аудиты, измерение удовлетворенности потребителя, постоянное улучшение).

При этом общие требования определяются ИСО 9000 следующим образом. Организация должна:

- определить процессы, необходимые для системы менеджмента качества;

- определить последовательность и взаимодействие этих процессов;

- определить критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности, как при осуществлении, так и управлении процессами;

- обеспечить наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки процессов и их мониторинга;

- осуществлять мониторинг, измерение и анализ этих процессов;

- принимать меры для постоянного улучшения процессов.

В реализации процессного подхода самое трудное – определить систему процессов. Определить процесс означает установить и описать следующие аспекты, необходимые для принятия управленческих решений:

- требования потребителей;

- границы и владельца процесса;

- взаимодействие с другими процессами;

- процедуры для стандартных ситуаций;

- необходимые ресурсы;

- показатели оценки состояния процесса.

Для эффективного управления процессом необходим четкий регламент содержит следующую информацию:

- назначение процесса;

- владелец процесса;

- выходы и потребители процесса;

- входы и ресурсы;

- показатели процесса;

- документация процесса.

Регламенты, описывающие процессы, могут совпадать с привычными положениями о подразделениях. Но в них должны быть включены пункты, регламентирующие:

- ресурсы, необходимые для процесса;

- систему мониторинга показателей процесса;

- требования по отчетности о ходе работ;

- требования к входам и выходам, отражающие взаимодействие с потребителями и поставщиками.

Необходимые работы при проектировании и внедрении процессного подхода в управлении:

- выявить целевые группы потребителей результатов деятельности образовательного учреждения (студенты, работодатели, абитуриенты, обучающиеся в системе повышения квалификации и т.п.) и их требования;
- определить и описать основные и вспомогательные процессы в соответствии с требованиями потребителей;
- выделить руководителей и участников процессов;
- обеспечить документационное оформление выделенных процессов;
- провести внутренний аудит процессов для выявления областей несоответствия и их дальнейшей корректировки.

Проанализируем с точки зрения процессного подхода деятельность по разработке учебно-методического комплекса (рис. 2).

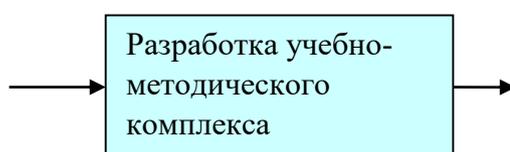

Рис. 2. Разработка учебно-методического комплекса

Кто является владельцем этого процесса, лицом, ответственным за этот процесс? По-видимому, преподаватель-методист. Кто является руководителем работ по разработке всех учебно-методических комплексов? Вероятно, заместитель директора образовательного учреждения по учебно-методической работе. Изобразим это на рисунке 3.

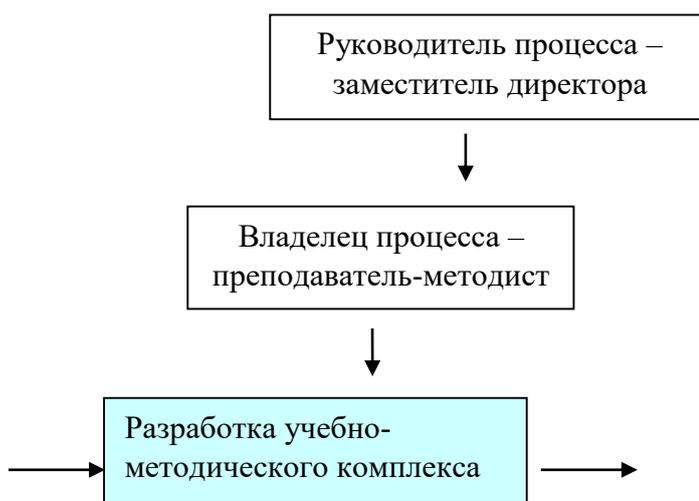

Рис. 3.

Какими нормативными документами регламентируется деятельность по разработке УМК? К их числу, по-видимому, можно отнести: инструктивные письма Минобразования России, Рособразования, стандарт организации «Учебно-методический комплекс» (если такого документа нет, он должен быть разработан с учетом требований процессного подхода). Укажем и их место на схеме (рис. 4).

Что является входом и выходом данного процесса? По нашему мнению, входом являются содержание и методические указания учебной программы дисциплины. Выходом процесса является учебно-методический комплекс по выбранной учебной дисциплине (рис. 5).

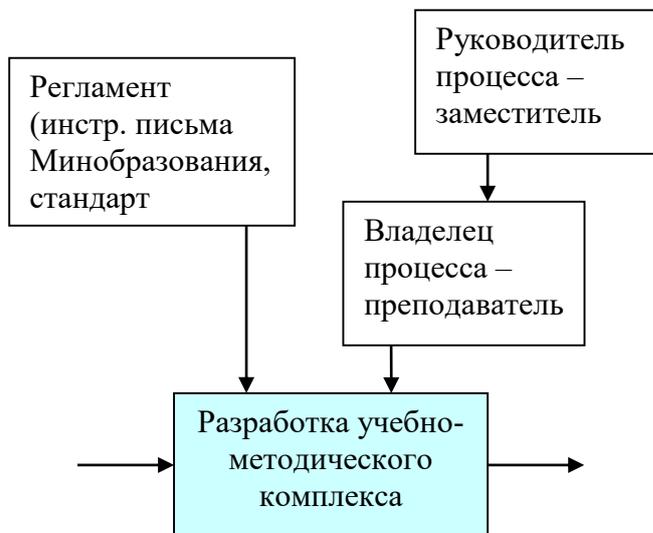

Рис. 4.

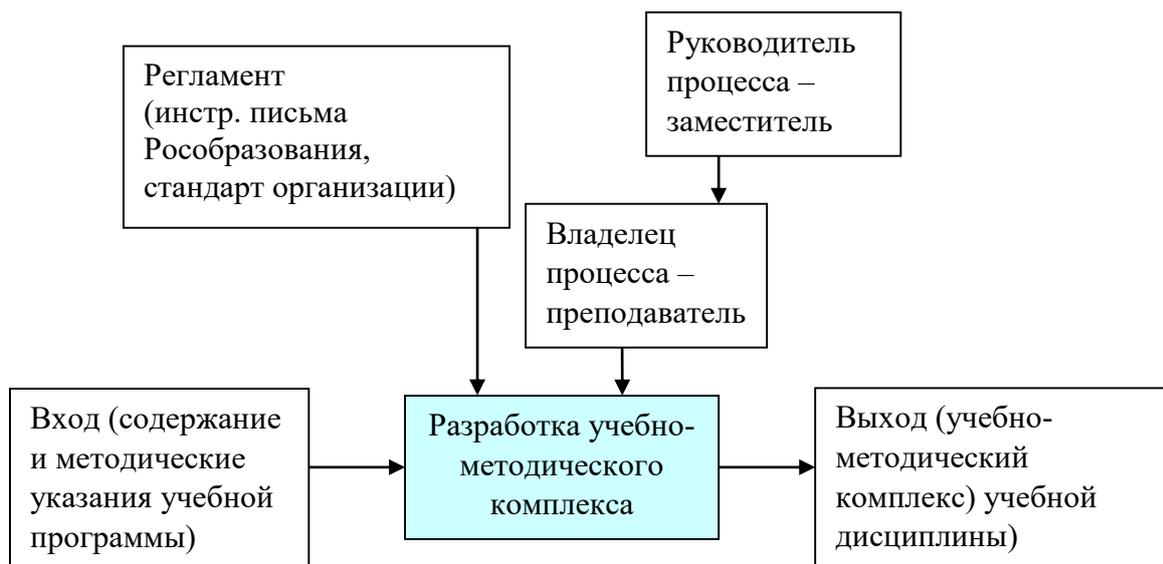

Рис. 5.

Важно уточнить, какие ресурсы используются (потребляются) в данном процессе. Как и в любом процессе образовательной организации их несколько: персонал, библиотечный фонд, банк ранее разработанных или

опубликованных учебно-методических комплексов, информационная среда и др. Дополним схему процесса, изобразив ресурсы (рис. 6).

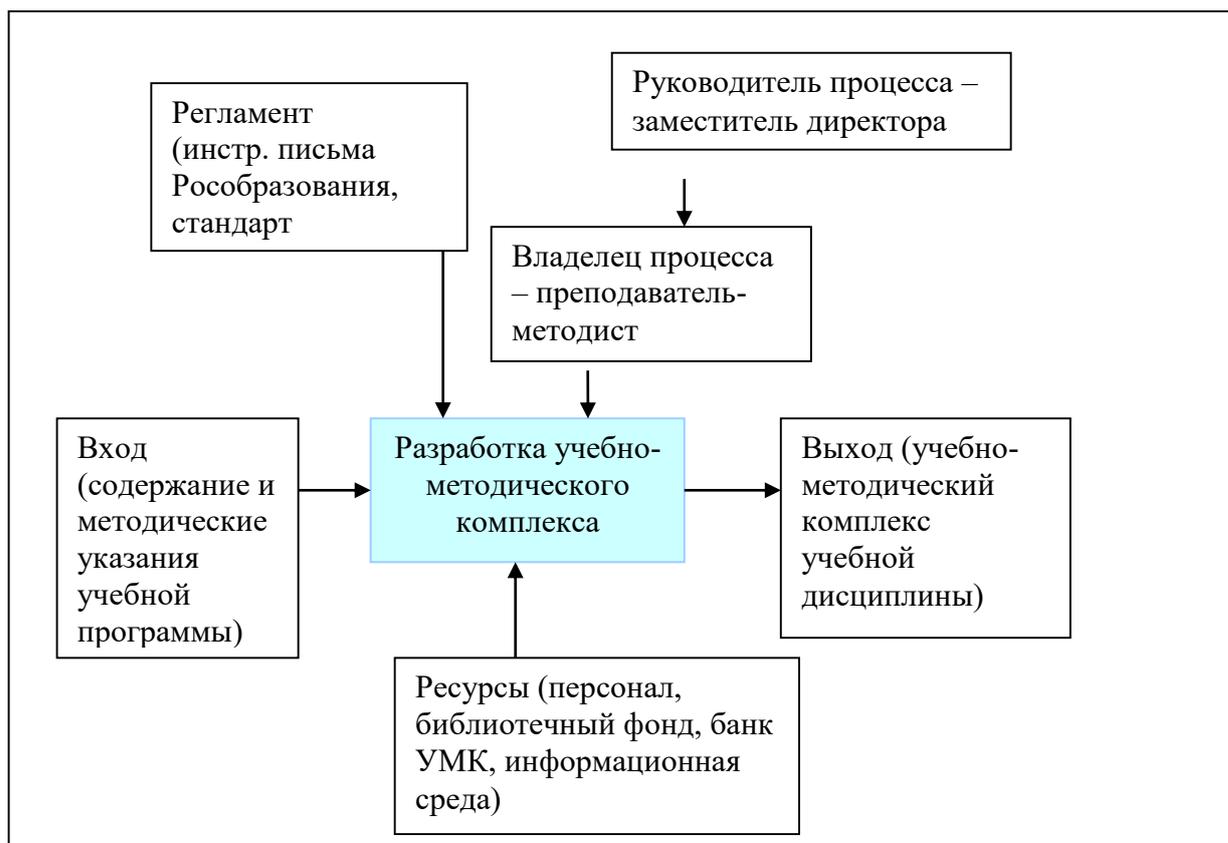

Рис.6.

Рассмотрим, на какие подпроцессы можно разбить данный процесс (рис. 7).

Рассмотрим поток информации о процессе. Определим показатели продукта, получаемого в ходе процесса, т.е. показатели качества УМК:

- 1) полнота описания всех элементов образовательного процесса по рассматриваемой дисциплине;
- 2) соотнесенность репродуктивной и творческой работы студента;
- 3) адекватность предлагаемого инструментария контроля усвоения материала целевым задачам курса;
- 4) доступность описания методики самостоятельной работы студентов;
- 5) соотнесенность предлагаемой методики работы с учебным материалом с формируемыми профессиональными компетенциями специалиста.

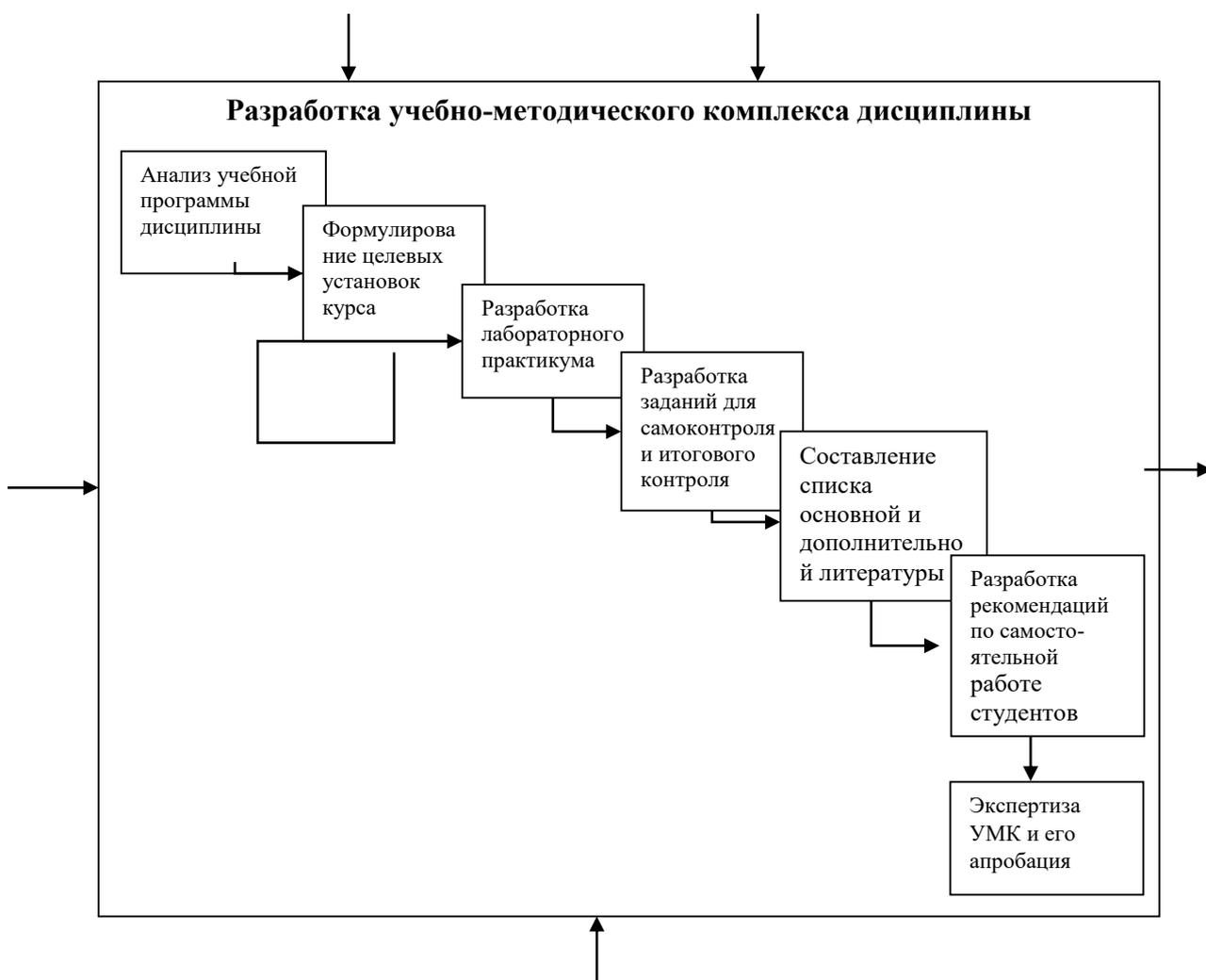

Рис. 7.

Рассмотрим поток информации о процессе. Определим показатели продукта, получаемого в ходе процесса, т.е. показатели качества УМК:

- полнота описания всех элементов образовательного процесса по рассматриваемой дисциплине;
- соотнесенность репродуктивной и творческой работы студента;
- адекватность предлагаемого инструментария контроля усвоения материала целевым задачам курса;
- доступность описания методики самостоятельной работы студентов;
- соотнесенность предлагаемой методики работы с учебным материалом с формируемыми профессиональными компетенциями специалиста.

Оценка названных показателей продукта может быть проведена экспертом, например, с использованием трехбалльной шкалы:

- 1 – не обеспечивается;
- 2 – обеспечивается не в полной мере;
- 3 – полностью обеспечивается.

Таким образом, максимальная оценка продукта может быть 15 баллов. При оценке 7 и менее баллов продукт считается не соответствующим установленным требованиям и подлежащим переработке. При оценке в

пределах 8-10 баллов продукт требует доработки, при оценке 11-13 баллов – незначительной доработки.

Оценка продукта может быть также проведена по результатам апробации разработанного УМК с использованием анкетного опроса студентов и/или анализа результатов итогового контроля успешности обучения.

Преимущества процессного подхода:

- позволяет увязать цели и задачи отдельных процессов с ключевыми целями организации;
- облегчает планирование работы, распределение ответственности и необходимых ресурсов на основе анализа взаимодействующих процессов;
- всесторонний анализ процессов ведет к пониманию основных причин проблем и своевременным действиям по их предотвращению;
- в контексте управления человеческими ресурсами обеспечивает лучшее понимание роли и ответственности для достижения общих целей, снижает межфункциональные барьеры, совершенствуя работу коллектива.

Литература

1. Быков Ю.М. Процессный подход при внедрении систем менеджмента качества в соответствии со стандартами ИСО серии 9000: Учебное пособие / Ю.М. Быков; М-во образования РФ, Волгогр. гос. техн. ун-т. – Волгоград: Политехник, 2004. – 49 с.
2. Деминг У.Э. Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, системами и процессами / Эдвардс Деминг; пер. с англ. – Москва: Альпина Бизнес Букс: Центр Новых Технологий Управления, 2007. – 418 с.
3. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебное пособие для слушателей образовательных учреждений, обучающихся по программе МВА и другим программам подготовки управленческих кадров / В.Г. Елиферов, В.В. Репин; Ин-т экономики и финансов «Синергия». – Москва: ИНФРА-М, 2005. – 317 с.
4. Построение цепочки создания стоимости: пер. с англ. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 260 с.
5. Репин В.В. Процессный подход к управлению: моделирование бизнес-процессов / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. – Изд. 5-е. – Москва: Стандарты и качество, 2007. – 404 с.
6. Шадрин А.Д. Процессный подход. Основы и методика реализации. – Москва: Б.и., 2002. – 76 с.

References

1. Bykov YU.M. Processnyj podhod pri vnedrenii sistem menedzhmenta kachestva v sootvetstvii so standartami ISO serii 9000: Uchebnoe posobie / YU.M. Bykov; M-vo obrazovaniya RF, Volgogr. gos. tekhn. un-t. – Volgograd: Politehnik, 2004. – 49 s.

2. Deming U.E. Vyhod iz krizisa: novaya paradigma upravleniya lyud'mi, sistemami i processami / Edvards Deming; per. s angl. – Moskva: Al'pina Biznes Buks: Centr Novyh Tekhnologij Upravleniya, 2007. – 418 s.
3. Eliferov V.G. Biznes-processy: reglamentaciya i upravlenie: uchebnoe posobie dlya slushatelej obrazovatel'nyh uchrezhdenij, obuchayushchihsya po programme MVA i drugim programmam podgotovki upravlencheskih kadrov / V.G. Eliferov, V.V. Repin; In-t ekonomiki i finansov «Sinergiya». – Moskva: INFRA-M, 2005. – 317 s.
4. Postroenie cepochki sozdaniya stoimosti: per. s angl. – Moskva: Al'pina Biznes Buks, 2007. – 260 s.
5. Repin V.V. Processnyj podhod k upravleniyu: modelirovanie biznes-processov / V.V. Repin, V.G. Eliferov. – Izd. 5-e. – Moskva: Standarty i kachestvo, 2007. – 404 s.
6. SHadrin A.D. Processnyj podhod. Osnovy i metodika realizacii. – Moskva: B.i., 2002. – 76 s.

УДК 745.51

Полякова В.А., хранитель музейных предметов Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» Московская обл., г. Сергиев Посад, Северный проезд, д.5, e-mail: muzey.igrushki@inbox.ru

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

Использование историко-искусствоведческого подхода в изучении богородской игрушки и скульптуры на литературные и сказочные темы
The use of a historical and art-historical approach in the study of Bogorodskoye toy and sculpture on literary and fairy-tale themes

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об использовании литературных и сказочных сюжетов в богородской художественной резьбе по дереву, а также наиболее яркие и интересные работы из собрания Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. Представлена периодизация развития промысла и связанные с ней изменения в тематике изделий. Выявлены и интерпретированы наиболее популярные сюжеты.

Ключевые слова: богородская игрушка, богородская скульптура, сказка, басня, резчики, художественно-педагогический музей.

Abstract. The article discusses the use of literary and fairy-tale plots in Bogorodskoye artistic wood carving, as well as the most striking and interesting works from the collection of the Art-pedagogical museum of toy named after N.D. Bartram on this topic. The periodization of the development of the craft and related changes in the subject of products are presented. The most popular plots are revealed and interpreted.

Keywords: Bogorodskoye toy, Bogorodskoye sculpture, fairy tale, fable, carvers, art and pedagogical museum.

Богородский промысел художественной резьбы по дереву – уникальное явление не только русской, но и мировой художественной культуры. Рожденный как дочерний промысел Сергиевского посада, к середине XIX века он все чаще заявляет о себе как об абсолютно самостоятельном культурном явлении. Хотя истоки промыслов, безусловно, едины – это традиции

древнерусской столпообразной пластики, а также объемной рельефной резьбы по дереву, сложившейся в Троице-Сергиевой Лавре.

Еще с XV века при Троице-Сергиевом монастыре существовали мастерские, в которых монахи занимались объемной и рельефной резьбой по дереву: резали предметы, необходимые для отправления культа и монастырского быта. Жители окрестных слобод и сел занялись искусством светским – изготовлением игрушки. Богородское – старинная вотчина Троице-Сергиева монастыря, поэтому нет ничего удивительного в том, что начинают вырезать игрушку и в вотчинных селах. В Богородском в качестве «отхожего промысла», жители занимались плотницким и столярным ремеслом, т.е. обработка дерева им была хорошо знакома.

За 300-летнюю историю промысла в Богородском сложились не только династии резчиков, но и устойчивый ассортимент. Звери, птицы, домашние животные, сцены крестьянского быта и народные гулянья, игрушки с движением – все это распространенные темы богородской скульптуры и игрушки.

В истории богородского промысла можно выделить три основных этапа, которые дали наиболее яркие образцы резной скульптуры и игрушки на темы литературных и сказочных сюжетов, былинных и библейских образов.

Первый этап – конец XIX – начало XX века, когда на промысел оказывала влияние деятельность Московского губернского земства, в частности В.И. Боруцкий и Н.Д. Бартрам, стоявшие во главе Учебно-показательной мастерской в Сергиевском посаде. Работа земских деятелей на промыслах Сергиевского посада и богородского иногда вызывала критику современников. Еще в 1933 г. Н.М. Церетелли в книге «Русская крестьянская игрушка» писал: «...выбор картинок, послуживших образцами для всех этих вещей, сделанный Бартрамом, несомненно, во многом носил отпечаток личного вкуса и мирозерцания этого художника, и поэтому нельзя называть их крестьянскими, хотя такая тенденция и существует» [9, с. 130]. Но, несмотря на критические замечания в адрес земских деятелей, именно они смогли удержать промыслы от окончательного исчезновения.

Говоря о влиянии «земского периода» на формирование ассортимента богородских и сергиевских изделий, следует отметить, что в этот период, в основном создавались крупные многофигурные композиции на библейские темы или эпические сюжеты на основе русских былин. Чаще всего, мастерами использовались не первоисточники, т.е. собственно сказки или былины в книжном формате, а графические листы с иллюстрациями к разным произведениям. Это, зачастую, лишало мастеров возможности собственного прочтения произведения с целью создания скульптурной композиции по видению автора, строго ограничивая рамками гравюры, книжной иллюстрации или лубка. Но многие богородские резчики: А.Я. Чушкин, Ф.Д. Ерошкин, И.К. Стулов и др. вопреки всем ограничениям, создавали яркие динамичные и оригинальные произведения.

Второй этап развития богородской игрушки – 1917-1991 гг. Для этого времени, особенно первые два десятилетия 1917 – конец 1930-х гг. мастерам усиленно рекомендовалась новая советская тематика, входившая в противоречие с изначальными сюжетами промысла, его исконными традициями. Реакцией на усиление политизации тематики произведений стало укрепление сказочной сюжетной линии, а «условность богородской резьбы как нельзя лучше способствовала выражению необычного в сказке, выявляла выразительность образов» [3, с. 17].

Особенно активно создавались игрушки и скульптуры на сказочную тему на богородском промысле в 1937 г. Это связано с широкомасштабными мероприятиями по случаю 100-летия со дня трагической гибели А.С. Пушкина на дуэли. В собрании Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама хранится многопредметная композиция, выполненная в 1937 г. богородским резчиком Н.А. Ерошкиным «Сказка о золотой рыбке», представляющая собой ряд резных композиций, которые последовательно иллюстрируют известную сказку А.С. Пушкина. Набор состоит из скульптурных групп. Это пример высочайшего уровня техники резьбы с

Рис. 1. Стулов И.К. Вершки и корешки. 1940 г.

обилием мелких тщательно выполненных деталей. Интерес «к сказочным героям, образам русской народной сказки с её неистощимой фантазией, богатством воображения, яркой образностью открывает широкое поле деятельности для народного резчика... Мастера умеют взять из сказочных сюжетов самый главный момент, показать своих героев в самой характерной для них обстановке, где персонажи раскрываются наиболее полно» [5, с. 12]. Таким мастером, умеющим отыскать яркие моменты в сказке и отобразить их в скульптуре, был И.К. Стулов (рис. 1⁴²).

Широко известна скульптурная композиция И.К. Стулова по сказке «Вершки и корешки», также хранящаяся в собрании Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. Автор запечатлел конец сказки: момент, когда мужик и медведь собрали очередной урожай и получили кто «вершки», кто «корешки». Мужик – репу, а медведь – пучок ботвы. Позы персонажей и их жесты очень выразительны: у мужика поучающая, назидательная, а медведь присел от огорчения.

⁴² Рис. 1-9 – фото автора.

Мастера-резчики умеют перевоплотить реальность в сказку, богородские скульптуры и игрушки на сказочные темы производят впечатление не иллюстрации к сказке, а сказки в дереве.

В 1950 гг. в стенах Всесоюзного научно-исследовательского института игрушки плодотворно работала лаборатория деревянной игрушки. Ее основная цель – разработка образцов в традиционном народном стиле, прежде всего, в традициях сергиевской и богородской игрушки. Для работы в лаборатории были привлечены сергиевские и богородские мастера. Заметный след в деятельности института в области сохранения промысловых традиций был оставлен известнейшим богородским мастером Н.И. Максимовым (рис. 2-4).

Рис. 2-4. Максимов Н.И. Иванушка верхом на коне. Торг Ивана конями. Иванушка с Жар-птицей. 1950-е гг.

Еще до работы в лаборатории он явно тяготел в творчестве к литературно-сказочным сюжетам. По заказу института Н.И. Максимов исполнил ряд многофигурных композиций по мотивам русских сказок и потешек: «Кошкин дом», «Сорока-белобока», также хранящиеся в собрании Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. Обе композиции решены в одном ключе: на единой подставке расположены и закреплены фигурки героев названных произведений. Подобные работы, предназначавшиеся для рассматривания, могли служить как выставочным образцом, так и украшением интерьера детских образовательных учреждений. Одновременно с точки зрения декоративности композиции были прекрасным наглядным пособием, иллюстрацией к сказке в дереве. К сожалению, эти образцы не стали массовой продукцией, плавно переключаясь в музейные собрания, в том числе в коллекцию Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама.

Наиболее удачными с точки зрения решения образов можно считать работу Н.И. Максимова над скульптурами по сказке П.П. Ершова «Конек-Горбунок». В собрании музея находятся три композиции: «Иван с Жар-птицей», «Торг Ивана конями» и «Иванушка верхом на коне». Они отличаются прекрасно проработанной формой, плавностью линий, элегантностью. Иван, ухвативший Жар-птицу за хвост, сливается с ней в единое целое. Вся

композиция словно устремляется вверх. Скульптура «Иванушка на коне» очень динамична. Складывается впечатление, что всадник с конем в любой момент оторвутся от подставки и резная работа «оживет». Более спокойно решена третья композиция «Торг Ивана конями» – фронтальная, на подставке в форме полуовала две лошади с роскошными гривами у коновязи и опершийся на коновязь Иван. Фигуры на подставке просматриваются со всех сторон. Работы Н.И. Максимова имели для промысла большое значение, показывая героев близких фольклору, традициям русского народного искусства. [7, с. 300].

Рассматривая сказочную тему в творчестве резчиков богородского и сергиевского игрушечных промыслов середины XX века нельзя не упомянуть

Рис. 5. Рыжов Н.И. Квартет. 1950-е гг.

о династии Рыжовых, в частности, самого младшего её представителя Николая Ивановича Рыжова (рис. 5). «Весь род Рыжовых славился в нашей стране исключительной резьбой по дереву... Исключительно талантливые мастера, выполнявшие работы на разнообразные темы – басни, сказки, литературные произведения...» [6, с. 8].

Ряд работ Н.И. Рыжова в 1950-1960 гг. пополнил и коллекцию музея игрушки. Это композиция по басне И.А.

Крылова «Квартет», выполненная в 1955 г. Работы на сюжеты басни выполнял и его отец Иван Александрович Рыжов. Но Николай Иванович, в отличие от более ранних композиций, разместил группу участников «Квартета» на постаменте с орнаментальным покрытием, имитирующим «землю», наделив каждого из животных индивидуальным характером. В достаточно традиционной работе простота и непосредственность замысла сочетаются с совершенной техникой резьбы, меткостью характеристик персонажей, столь свойственными лучшим образцам сергиевской и богородской резьбы по дереву.

Создание произведений на литературные и сказочные темы всегда, с момента основания, было характерно и для работ выпускников Богородской профессионально-технической школы, затем Богородского художественно-промышленного училища и в настоящий момент – Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала Высшей школы народных искусств (академии). Темами становятся сказки А.С. Пушкина, уральские сказы П.П. Бажова, басни И.А. Крылова и, конечно, русские народные сказки (рис. 6). Интересны работы как выпускные квалификационные, так и

Рис. 6. Тридцать три богатыря

курсовые. «Передача мастерства в учебном заведении строится таким образом, что у студентов не происходит разрыва связи времени поколений. В процессе освоения навыка студенты изучают и копируют образцы признанных мастеров богородского промысла» [1, с. 96].

Великое множество сказочных сюжетов воплотили в своих композициях мастера, работающие на фабрике художественной резьбы по дереву. За более чем столетний период существования предприятие, неоднократно менявшее своё название, разработало игрушки и скульптуры на темы русских народных сказок, произведений для детей советских и зарубежных авторов.

Часто игрушки – сказки снабжаются традиционными богородскими механизмами движения – кнопками, балансами, персонажи устанавливаются на раздвижные планки по образцу и подобию богородских кузнецов.

«Кузнецы» – мужик и медведь – стали, вероятно, одним из первых сказочных сюжетов, появившихся на богородском промысле. В дальнейшем медведь – один из самых популярных героев в богородской игрушке. Его наделяют человеческими чертами, он умеет делать всё, что умеет делать человек: занимается сельским хозяйством, выступает с концертами в дуэте с лисой, мама медведица купает медвежонка в ушате или тазике и др. Все они снабжены двигательным механизмом в виде круглого шарика – баланса, закреплённого на нитках, проходящих через отверстие подставки круглой или прямоугольной (квадратной) формы.

1960-1970 гг. – начало эпохи освоения космического пространства. В это время богородский ассортимент обогатился десятком новых тем – медведь, осваивающий космос – самая популярная игрушка этого времени. В собрании Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама хранится несколько игрушек периода 1950-1980-х гг. фабричного производства, в которых звучит не только тема сказки, но большинство сюжетов, так или иначе, обретают характер сказки (рис. 7-8).

Рис. 7-8. Спутник. 1960-е гг. (слева). Качели. 1970-е гг. (справа).
Богородская фабрика художественной резьбы

Из традиционных, известных еще с начала XX века, сюжетов фабрика выпускала игрушки-иллюстрации к русским народным сказкам «Репка» в двух вариантах: с кнопочным механизмом – группа к сказке установлена на подставке, внутри которой спрятан механизм. При нажатии на кнопку фигурки начинают двигаться, имитируя процесс вытягивания репки из грядки. Вторым вариантом предполагается установку фигурок на раздвижных планках.

Рис. 9. Лиса и журавль 1980-е гг.
Богородская фабрика художественной резьбы

Пользовались популярностью и скульптурные композиции по мотивам басен И.А. Крылова «Лиса и журавль». Они так же исполнялись в двух видах. Первая композиция, в которой журавль пытается съесть угощение из плоской тарелки, а вторая – журавль с удовольствием вытаскивает

угощение из кувшина с высоким горлышком. Если выполнялась игрушка на эту тему, то её делали с традиционным богородским балансом (рис. 9).

Если проследить характер использованных сюжетов для богородских изделий, то, прежде всего, выясняется доминирующая тема в богородской игрушке и скульптуре литературно-сказочного направления – русская народная сказка и басня русских писателей, в частности, И.А. Крылова. Это вполне объяснимо: один из неписанных законов богородских мастеров – создавать композиции и игрушки легко узнаваемые. А что больше сказки и басни известно и детям, и взрослым? Особенно любимы были сказки о животных, очень часто очеловеченных, например, героем которых был медведь. В советское время к ассортименту богородских изделий добавились сюжеты из сказов П.П. Бажова, Дж. Родари, А.Н. Толстого и других авторов.

Можно сделать вывод, что на промысле приживаются хорошо знакомые и любимые темы. Попытки введения тем новомодных, в основном японских и американских (персонажей мультипликационных и анимационных фильмов), к счастью, широкой поддержки не получают. Этот факт – свидетельство устойчивости традиций в богородской художественной резьбе по дереву.

Литература

1. Алехина Т.В. Богородский резчик – профессия будущего или пережиток прошлого? // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – №1. – С. 96-100. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_1/2020-01-12.pdf (дата обращения: 16.01.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00012
2. Вишневская, В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву / В.М. Вишневская, НИ. Каплан, С.М. Буданов. – Москва: КОИЗ, 1956. – 259 с., 11 л. ил.: ил
3. Греков А.У. Богородская мелкая пластика (истоки и развитие традиции): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения: научная специальность 17.00.05 Декоративное и прикладное искусство / Александр Умарович Греков. – Москва, 1994. – 25 с.
4. Дайн Г.Л. Сергиев Посад – мастерская игрушки: живая традиция на рубеже веков / Галина Дайн. – Хотьково: Сергиев Посад, 2011. – 232 с.: ил.
5. Каплан Н.И. Искусство богородских резчиков / Н.И. Каплан, А.А. Авсеенок; Науч.-исслед. ин-т худож. пром-сти. – Москва: Лег. индустрия, 1964. – 28 с.: ил.
6. Марголин Л.Г. Мастера веселого ремесла: Очерк о загорских резчиках Рыжовых. – Москва: Росгизместпором, 1960. – 54 с., 8 л. ил.
7. Озерова О.В. Наумов В.М. Богородская игрушка как национальное культурное явление // Мир науки, культуры, образования. – 2019. – №1(74). – С. 300-302.
8. Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама – 100 лет: Озерова О.В., Полякова В.А., Ванюшкина Л.М. и др. / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 95 с.: табл., цв. ил.

9. Церетелли Н. Русская крестьянская игрушка / Н. Церетели. – Москва: Academia, 1933. – 261 с.

References

1. Alekhina T.V. Bogorodskij rezchik – professiya budushchego ili perezhitok proshlogo? // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – №1. – S. 96-100. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_1/2020-01-12.pdf (data obrashcheniya: 16.01.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00012
2. Vishnevskaya, V.M. Russkaya narodnaya rez'ba i rospis' po derevu / V.M. Vishnevskaya, NI. Kaplan, S.M. Budanov. – Moskva: KOIZ, 1956. – 259 s., 11 l. il.: il
3. Grekov A.U. Bogorodskaya melkaya plastika (istoki i razvitie tradicii): avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata iskusstvovedeniya: nauchnaya special'nost' 17.00.05 Dekorativnoe i prikladnoe iskusstvo / Aleksandr Umarovich Grekov. – Moskva, 1994. – 25 s.
4. Dajn G.L. Sergiev Posad – masterskaya igrushki: zhivaya tradiciya na rubezhe vekov / Galina Dajn. – Hot'kovo: Sergiev Posad, 2011. – 232 s.: il.
5. Kaplan N.I. Iskusstvo bogorodskih rezchikov / N.I. Kaplan, A.A. Avseenok; Nauch.-issled. in-t hudozh. prom-sti. – Moskva: Leg. industriya, 1964. – 28 s.: il.
6. Margolin L.G. Mastera veselogo remesla: Ocherk o zagorskih rezchikah Ryzhovyh. – Moskva: Rosgizmestporom, 1960. – 54 s., 8 l. il.
7. Ozerova O.V. Naumov V.M. Bogorodskaya igrushka kak nacional'noe kul'turnoe yavlenie // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. – 2019. – №1(74). – S. 300-302.
8. Hudozhestvenno-pedagogicheskij muzej igrushki imeni N.D. Bartrama – 100 let: Ozerova O.V., Polyakova V.A., Vanyushkina L.M. i dr. / pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 95 s.: tabl., cv. il.
9. Ceretelli N. Russkaya krest'yanskaya igrushka / N. Cereteli. – Moskva: Academia, 1933. – 261 s.

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства

*Методика обучения традиционному прикладному искусству
(по видам)*

УДК 004.92:745

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

Kashekova I.E., Doctor of pedagogical sciences, professor, member of the Moscow Union of artists (MA), member of the Russian union of writers, deputy director for scientific and methodological work of the Institute of traditional applied art – branch of the federal state budgetary educational institution of higher education «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, st. Musa Jalil, house 14, bldg. 2, e-mail: kashekova@yandex.ru

Ванеев А.В., доцент кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, кор.2, e-mail: an-vaneev@yandex.ru

Vaneev A.V., associate professor of the department of professional disciplines, Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, str. Musa Jalil, house 14, cor. 2, e-mail: an-vaneev@yandex.ru

Методы обучения цифровым технологиям в проектировании изделий традиционных художественных промыслов Methods of teaching digital technologies in the design of products of traditional art crafts

Аннотация. В статье рассматриваются методы обучения будущих художников традиционного прикладного искусства работе в графических редакторах. Проектирование изделий традиционных художественных промыслов с применением цифровых технологий позволяет моделировать искомый продукт, варьировать и корректировать весь творческий процесс. Наряду с традиционными, общеизвестными методами, задействованными в педагогике, рассматриваются методы, разработанные учеными-педагогами специально для обучения цифровым технологиям. Статья направлена на решение проблемы: как можно цифровые технологии использовать в

обучении художников традиционного прикладного искусства, и какими методами должен владеть педагог для успешного осуществления учебного процесса. Предлагается классифицировать инструменты геометрического конструктора наиболее часто входящих в программное обеспечение графических редакторов (CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop) для освоения основных принципов работы в программах.

Ключевые слова: педагогика, методы обучения, информационные технологии, традиционные художественные промыслы.

Abstract. The article discusses the methods of teaching the work in graphic editors of artists of traditional applied art. Designing products of traditional art crafts using digital technologies allows you to model the desired product, vary and adjust the entire creative process. Along with the traditional, well-known methods involved in pedagogy, methods developed by scientists-educators specifically for teaching digital technologies are considered. The article is aimed at solving the problem: how can digital technologies be used in teaching artists of traditional applied art, and what methods should a teacher have in order to successfully implement the educational process. It is proposed to classify the most frequently included in the software of graphic editors (CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop) geometric designer tools for mastering the basic principles of working in programs.

Keywords: pedagogy, teaching methods, information technologies, traditional art crafts.

На современном этапе развития системы образования и внедрения новых технологий в процесс профессиональной подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства возникает потребность в разработке новых методов обучения проектированию изделий традиционных художественных промыслов. Стремительное развитие компьютерных технологий и программного обеспечения стимулируют постоянное обновление идей и содержания обучения, расширяют спектр применяемых форм и методов, на всех ступенях профессионального образования. Проектирование изделий традиционных художественных промыслов с применением цифровых технологий позволяет моделировать искомый продукт, варьировать и корректировать весь творческий процесс, в чем легко убедиться на примере вариантов вышивки, выполненных в графическом редакторе CorelDRAW (рис. 1, 2, 3, 4)⁴³.

Эффективность обучения новым технологиям в значительной мере зависит от методов, выбираемых преподавателем. Методы в образовании трактуются как способы совместной деятельности преподавателя и обучающихся, направленные на решение задач обучения [3], т.е., проще, метод – это способ достижения цели. Традиционные, общепризнанные методы обучения (словесные, иллюстративные, практические, поисковые,

⁴³ Статья проиллюстрирована работами студентов 1 курса Института традиционного прикладного искусства (Моква) – филиала Высшей школы народных искусств (академии). Преподаватель А.М. Расторгуева.

репродуктивные, эвристические и др.), к какой бы классификации методов мы не обратились (Ю.К. Бабанский, П.Я. Гальперин, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.) сегодня успешно применяются при использовании цифровых технологий [1; 2; 5; 7]. Вместе с широким спектром задействованных в педагогике методов в настоящее время существуют методы, разработанные учеными-педагогами специально для обучения в разных областях знания с использованием цифровых технологий [6; 10]. Так, М.С. Подобед обосновал методы, которые эффективно работают в процессе формирования профессионального мастерства дизайнеров полиграфии при освоении компьютерной графики. Это методы: визуализации, конструктивного диалога, тренинга, разбора «завалов», художественные практики и квазипроекты [6]. Все эти методы в той или иной мере можно использовать и в обучении будущих художников традиционного прикладного искусства.

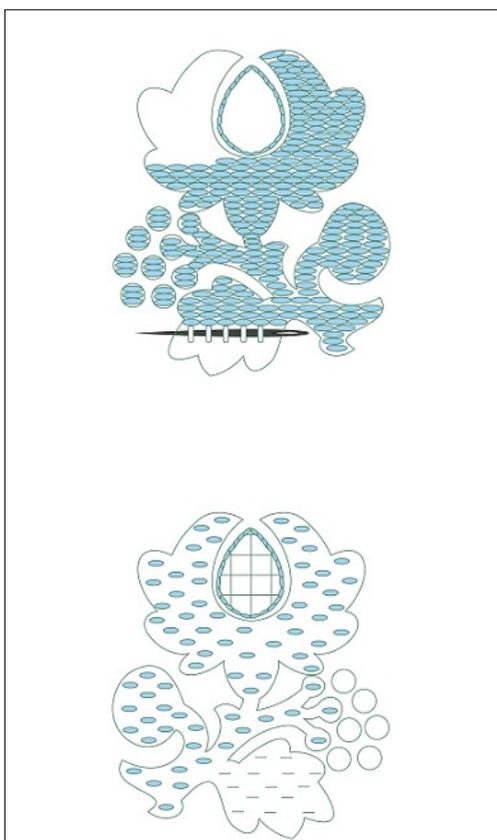

Рис. 1. К. Мурадаян. Поиск решения композиции вышивки (CorelDRAW)

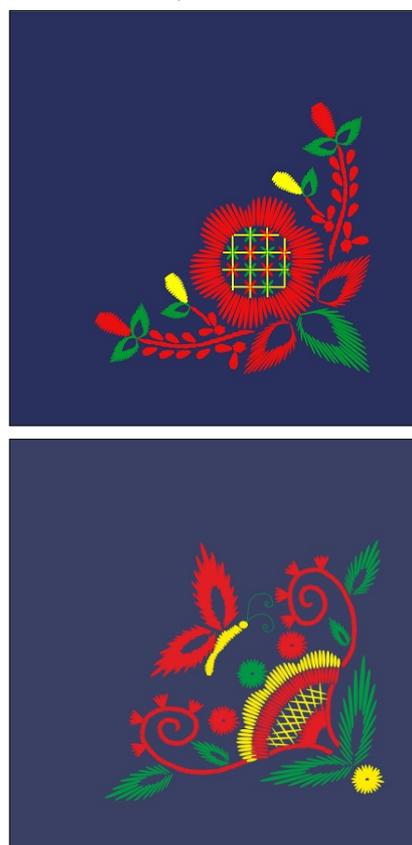

Рис. 2, 3. В. Алижанова, Е. Харламова Поиск решения композиции вышивки (CorelDRAW)

Ведущим методом в модели методики обучения компьютерной графике, разработанной Т.В. Черняковой, является проектный метод. В ее модели тесно взаимосвязаны несколько компонентов образовательного процесса, зависящие от выбора соответствующих методов, форм и дидактических средств обучения. Только в случае взаимосвязанной работы всех компонентов, по мнению автора, они будут направлены «на формирование профессиональных умений и развитие профессионального творчества с учетом индивидуальных предпочтений обучаемого, а также современных требований общества и

рынка труда» [9, с. 106]. Нельзя не согласиться с автором в том, что подготовка будущих специалистов в области компьютерной графики будет способствовать их конкурентоспособности на рынке труда в условиях нарастающих темпов информатизации общества. Владение средствами информационно-коммуникационными технологиями для создания эскизов,

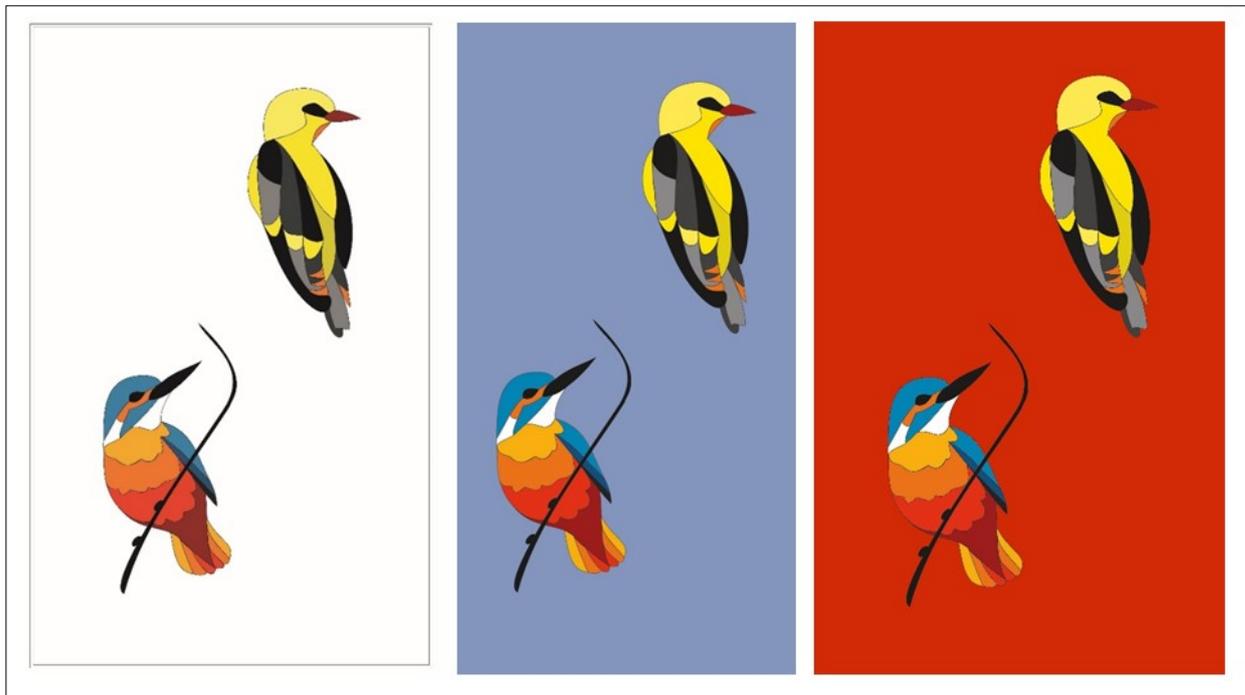

Рис. 4. М. Фионова. Поиск цветового решения фона росписи (CorelDRAW) , искусства позволит значительно сократить время на выполнение работы.

Специфика подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства в современных условиях требует решения проблемы: как можно цифровые технологии использовать в их обучении, и какими методами должен владеть педагог для успешного осуществления учебного процесса. Несомненно, что особенно востребованными цифровые технологии у студентов, обучающихся по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», могут быть при проектировании изделий, т.к. позволяют существенно сократить время на поиск оптимального решения композиции, колорита, будущего изделия, формы и фактуры элементов, направления освещения (при проектировании изделия лаковой живописи).

Дисциплина «Проектирование» является основополагающей в обучении будущего художника любого направления подготовки. Обучаясь проектированию изделия, студенты учатся на практике применять законы построения композиции в прикладном искусстве, которым ранее обучались по программам общехудожественной направленности. Именно при проектировании перед художниками открываются новые возможности и свобода воплощения творческих замыслов [4]. Методика обучения проектированию представляет собой комплекс методов, позволяющих организовать целенаправленный, планомерный и систематически

осуществляемый процесс по овладению профессиональными компетенциями, которые необходимы для описания, создания, изображения или концептуальной модели целостного объекта с определенными эргономическими, функциональными и эстетическими качествами [3]. Перечисленным требованиям должны удовлетворять и методы обучения цифровым технологиям проектирования изделий традиционных художественных промыслов, которые, как правило, осуществляются в специальных графических редакторах (CorelDRAW и Adobe Illustrator, Photoshop)⁴⁴.

Компьютерная графика бывает векторная (графические редакторы CorelDRAW и Adobe Illustrator) и растровая (графический редактор Adobe Photoshop), выбор редактора зависит от задач, которые ставит перед собой студент. Специфика работы в графических редакторах определяется их особенностями, классификация которых поможет студентам понять общие принципы работы графической программы. Интерфейсы этих программ содержат схожие позиции, но функции каждой программы имеют свою специфику (рис. 5, 6).

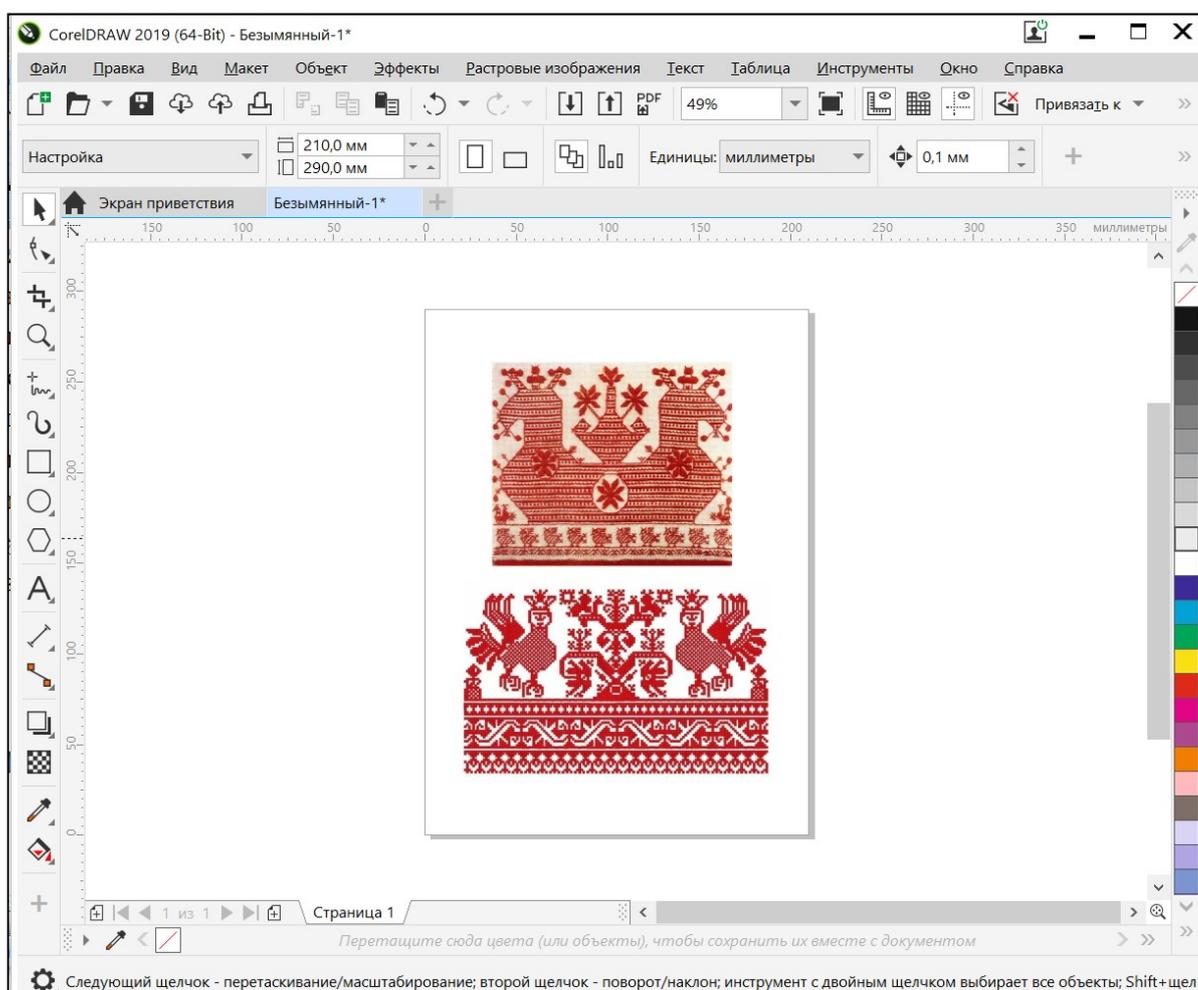
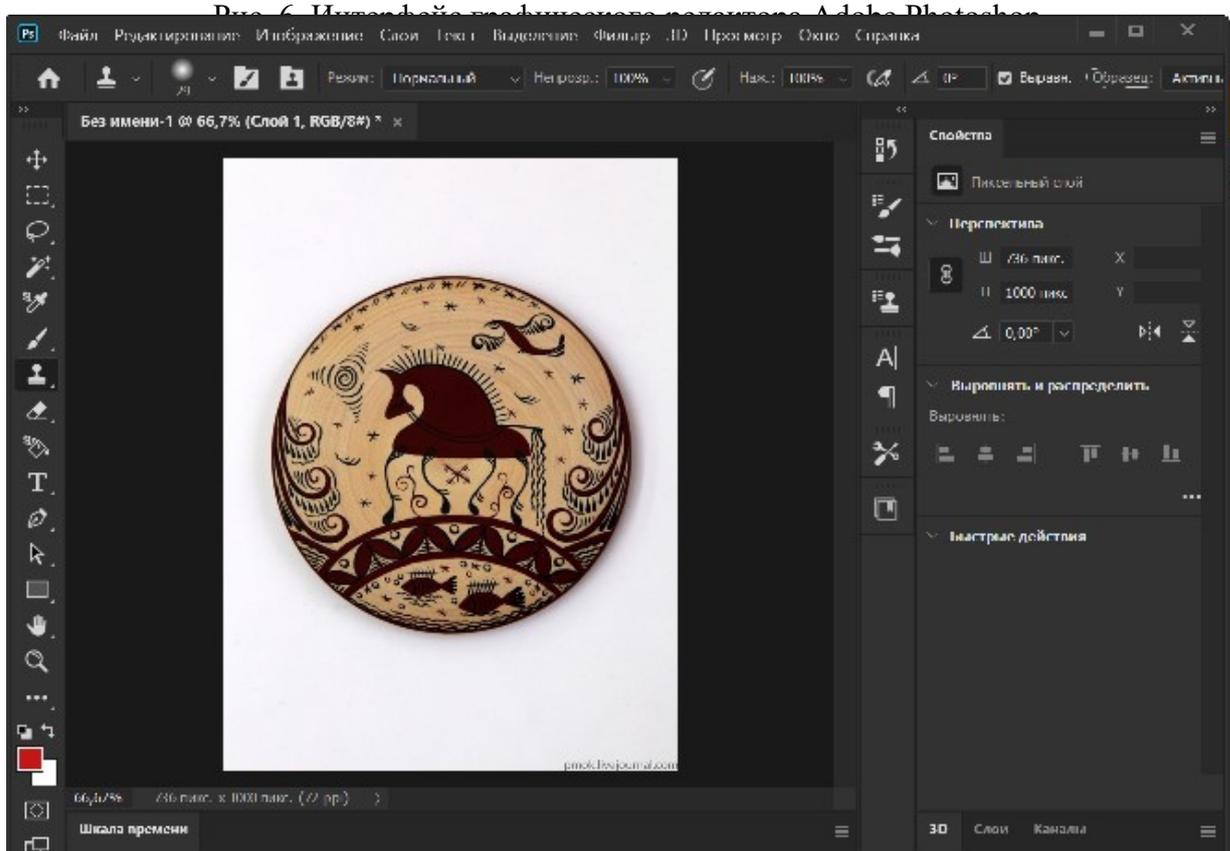

Рис. 5. Интерфейс графического редактора CorelDRAW

⁴⁴ Наиболее распространенные в России графические редакторы.

В **векторной графике** рисунок формируется из векторных линий, которые привязаны к ключевым точкам изображения. В векторной графике можно легко трансформировать рисунок любой сложности. Графическое изображение может формироваться с помощью пластичных линий, доступных векторной графике. Для упрощения изучения векторной двумерной графики педагогами-практиками предлагается классифицировать наиболее часто входящие в программное обеспечение компоненты геометрического конструктора, действия с геометрическими объектами, дополнительные формы объектов, инструменты, гарантирующие правильность разработки, в большинстве своем ограниченные специальными задачами, но в то же время имеющими большой диапазон функций [8].

Растровое изображение, в отличие от векторного, состоит из маленьких цветных точек (пикселей), размещенных в непосредственной близости друг от друга. Качество подобной графики зависит от количества пикселей на одну единицу измерения (дюйм/сантиметр) изображения. Работая в растровой графике можно передавать сложные градации цвета и тона, достигая высокой степени реалистичности изображения.

Рассматривая педагогические методы обучения будущих художников традиционного прикладного искусства созданию вариантов эскиза будущего изделия в графических редакторах, можно рекомендовать, как наиболее целесообразные, на первом этапе: словесный, наглядный и репродуктивный методы:

- словесные методы позволяют познакомить обучающихся с программой, с инструментами, с используемыми понятиями и принципами работы в программе;

- наглядные методы наиболее важны в обучении художников, они позволяют оценить возможности графического редактора, увидеть примеры работ, выполненных в данной программе;

- репродуктивные методы позволяют освоить приемы работы с инструментами и получить основные практические умения работы в редакторе (рис. 7).

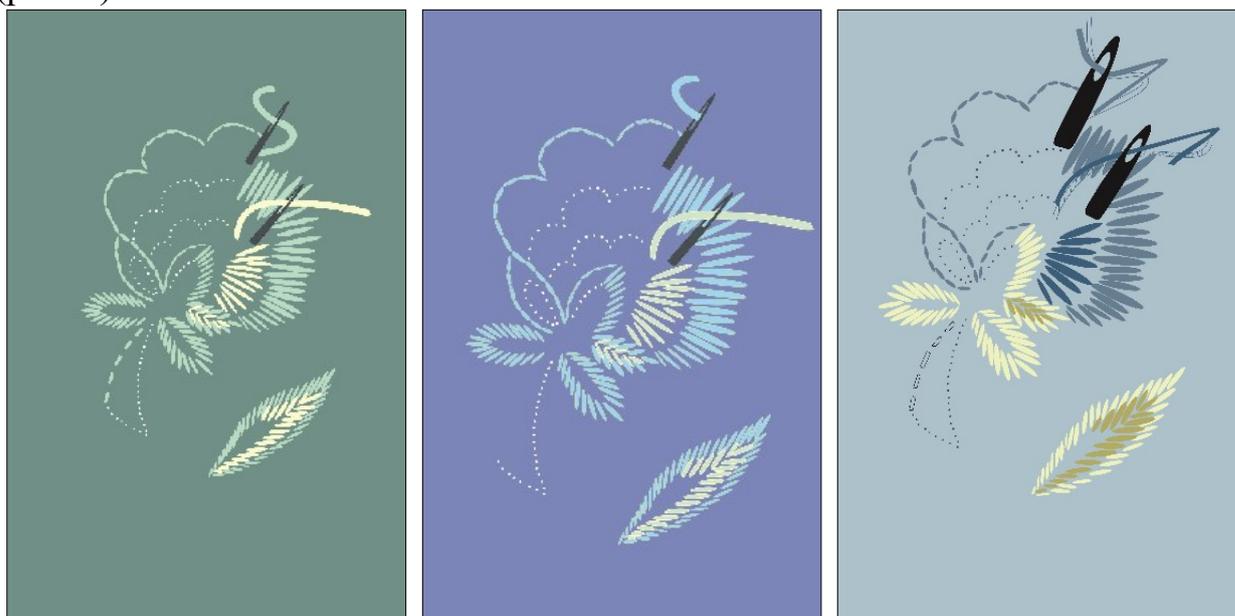

Рис. 7. Е. Чернышова, К. Мурадян, Н. Чувилина. Эскизы выполнения художественной глади с вливанием швов. Использование репродуктивного метода обучения (работа по образцу)

Далее по мере освоения компьютерного редактора можно перейти на методы визуализации, проблемно-поисковый и проектный методы обучения:

- метод визуализации оказывает существенную помощь в проектировании изделий традиционных художественных промыслов. Визуальная информация подается в качестве демонстрации графического материала, связанного с проектной деятельностью, а также поэтапного выполнения различных операций в графических редакторах;

- проблемно-поисковый метод особенно важен для будущего художника, поскольку стимулирует поиск, заставляет анализировать, сравнивать, размышлять, давать оценку, способствует развитию образного мышления. Развитие поисковых и познавательных навыков обучающихся, умение самостоятельно изучать и подбирать материал, разрабатывать эскизы будущего изделия лежит в основе метода проектирования;

- проектный метод обучения построен на интересе и увлечении студента темой задания и процессом его выполнения; этот метод работает при единении познания и действия, он предполагает целеустремленность, активность,

самостоятельность, исследовательские приемы работы. В творческие по своей сути проектный метод входят исследовательский и проблемный методы.

В то же время, определяя совокупность методов обучения компьютерной графике студентов традиционного прикладного искусства, необходимо учитывать закономерности создания цифровых изображений, которые необходимо знать для работы в векторном и растровом графических редакторах. Кроме педагогических методов, используемых педагогов для приобщения к новому знанию, необходимо учитывая математические и алгоритмические основы компьютерной графики, растровые алгоритмы, компьютерную геометрию, необходимо овладеть методами работы с инструментами, с графическими стандартами и библиотеками компьютерной графики (М.С. Подобед).

Каждый метод обучения цифровым технологиям в проектировании изделий традиционных художественных промыслов органически включает в себя взаимосвязь обучающих действий преподавателя с активной учебно-творческой деятельности студентов.

С помощью перечисленных педагогических методов обучения появляется возможность успешно разрешать любые проблемы, возникающие не только при освоении учебного материала, но и в процессе осуществления художественно-проектной деятельности:

Цифровые технологии в проектировании позволяют значительно расширить и обогатить традиционные методы создания изделий традиционных художественных промыслов, обеспечивают быструю реализацию творческих замыслов студента. Все это в будущем поможет в профессиональной деятельности художника, т.к. способствует расширению ассортимента изделий традиционных художественных промыслов, создает условия для быстрого реагирования на смену модных тенденций, расширяет диапазон творческих замыслов студента. Возможным преимуществом компьютерного проектирования является создание большого количества вариантов рисунков на основе одного элемента или мотива, что позволяет реализовать творческий замысел в более широком плане, чем при традиционном способе работы.

Однако художественное проектирование изделий традиционных художественных промыслов остаётся творческим процессом, так как фантазия, интуиция художника не поддаются строгой формализации, играют решающую роль в проектной деятельности. Система компьютерного проектирования представляет художнику широкий диапазон возможностей в процессе создания изделий традиционных художественных промыслов. Можно получить многочисленные варианты одного рисунка за счёт изменения размеров, мотивов, поворотов, в поиске колорита, трансформации композиционного построения и т.д. На экране дисплея можно одновременно увидеть и сравнить несколько вариантов одного рисунка, выбрать из них лучший. Во всех случаях постановка задачи при проектировании изделий традиционных художественных промыслов и оценка эстетических качеств в

окончательном варианте остаются за автором. Время на выполнение всех операций при применении компьютерных технологий сокращается до нескольких дней или часов вместо нескольких недель. Рисунки, созданные при помощи компьютерных технологий, отличаются от рисунков, выполненных обычным способом чистотой исполнения, сложностью построения, новым характером изобразительных мотивов. Всё это позволяет говорить о новых методах обучения цифровым технологиям в проектировании изделий традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе / Ю.К. Бабанский. – Москва: Просвещение, 2005. – 208 с.
2. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственного развития ребенка. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – С. 3-9.
3. Власенко О.В. Методы и средства преподавателя проектирования в дизайне среды / О.В. Власенко // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 3. – С. 98-105.
4. 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» / Камнева С.Ю.; под научной редакцией доктора педагогических наук, профессора И.Э. Кашековой. – Москва: ИТПИ ВШНИ (академия). – 2021. – 177 с., ил.
5. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – Москва: Педагогика, 1981. – 186 с.
6. Подобед М.С. Формирование профессионального мастерства дизайнеров полиграфии при освоении компьютерной графики в среднем специальном образовании: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук; специальность 5.8.7 Методология и технология профессионального образования / Подобед Максим Сергеевич; ФГБНУ «ИХОиК РАО». – Москва, 2022. – 212 с.
7. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований: (В помощь начинающему исследователю) / М.Н. Скаткин. – Москва: Педагогика, 1986. – 150 с.
8. Усова А.В., Бобров А.А. Формирование учебных умений и навыков учащихся на уроках физики. Москва: Просвещение, 1988. – 112 с.
9. Чернякова Т.В. Методика обучения студентов вуза компьютерной графике // Образование и наука. – 2010. – № 3 (71). – С. 104-113.
10. Шевченко О.И., Волков М.А., Приставка А.С. Методы и формы обучения студентов // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №5-1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-i-formy-obucheniya-studentov>. (дата обращения: 01.12.2022).

References

1. Babanskij YU.K. Metody obucheniya v sovremennoj obshcheobrazovatel'noj shkole / YU.K. Babanskij. – Moskva: Prosveshchenie, 2005. – 208 s.
2. Gal'perin P.YA. Metody obucheniya i umstvennogo razvitiya rebenka. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, 1985. – S. 3-9.
3. Vlasenko O.V. Metody i sredstva prepodavatelya proektirovaniya v dizajne sredy / O.V. Vlasenko // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2015. – № 3. – S. 98-105.
4. 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» / Kamneva S.YU.; pod nauchnoj redakciej doktora pedagogicheskikh nauk, professora I.E. Kashekovoj. – Moskva: ITPI VSHNI (akademiya). – 2021. – 177 s., il.
5. Lerner I.YA. Didakticheskie osnovy metodov obucheniya. – Moskva: Pedagogika, 1981. – 186 s.
6. Podobed M.S. Formirovanie professional'nogo masterstva dizajnerov poligrafii pri osvoenii komp'yuternoj grafiki v srednem special'nom obrazovanii: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk; special'nost' 5.8.7 Metodologiya i tekhnologiya professional'nogo obrazovaniya / Podobed Maksim Sergeevich; FGBNU «IHOiK RAO». – Moskva, 2022. – 212 s.
7. Skatkin M.N. Metodologiya i metodika pedagogicheskikh issledovanij: (V pomoshch' nachinayushchemu issledovatelyu) / M.N. Skatkin. – Moskva: Pedagogika, 1986. – 150 s.
8. Usova A.V., Bobrov A.A. Formirovanie uchebnyh umenij i navykov uchashchihsya na urokah fiziki. Moskva: Prosveshchenie, 1988. – 112 c.
9. CHernyakova T.V. Metodika obucheniya studentov vuza komp'yuternoj grafike // Obrazovanie i nauka. – 2010. – № 3 (71). – S. 104-113.
10. SHevchenko O.I., Volkov M.A., Pristavka A.S. Metody i formy obucheniya studentov // Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk. – 2018. – №5-1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-i-formy-obucheniya-studentov>. (data obrashcheniya: 01.12.2022).

Алексеева Е.Н., кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры декоративного искусства ГБОУ ВО РК Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи 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

Задорожная Е.Д., ассистент кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», 295017, Россия, Республика Крым, Симферополь, ул. Киевская 39, e-mail: slesarenko-katerina@mail.ru

Zadorozhnaya E.D., assistant of the design department of the Crimean University of culture, arts and tourism, 295017, Russia, Republic of Crimea, Simferopol, Kievskaya str. 39, e-mail: slesarenko-katerina@mail.ru

Применение принципов эко-дизайна в процессе проектирования авторских аксессуаров и предметов интерьера из бумажной лозы
Application of the principles of eco-design in the process of designing original accessories and interior items made of paper with

Аннотация. В статье изучаются основные аспекты, связанные с созданием аксессуаров и предметов интерьера в контексте развития эко-дизайна. Изучается возможность применения бумажной лозы как основного материала для создания авторского декора, раскрывается тема актуальности «зелёной философии» в современной дизайнерской деятельности, а также основные тенденции и требования к функциональному, художественному и экологическому решению. В статье поэтапно описан процесс подготовки и создания изделий из бумажной лозы, обозначена специфика материала и методические рекомендации по выполнению готовой авторской продукции.

Ключевые слова: декоративное прикладное искусство, творчество, эко-дизайн, бумажная лоза, экология, переработка.

Abstract. The article examines the main aspects related to the creation of accessories and interior items in the context of the development of eco-design. The possibility of using paper vines as the main material for creating an author's decor is studied, the topic of the relevance of the «green philosophy» in modern design activities is revealed, as well as the main trends and requirements for functional, artistic and environmental solutions. The article step-by-step describes the process of preparation and creation of paper vine products, identifies the specifics of the material and methodological recommendations for the implementation of the finished author's products.

Keywords: decorative applied art, creativity, eco-design, paper waste, ecology, recycling.

Вопросы применения экологически чистых материалов в процессе создания объектов декоративно-прикладного искусства, дизайнерских предметов декора, аксессуаров, вещей повседневного использования являются одними из важнейших и способствующих устойчивому развитию нового общества, в котором потребление товаров становится обдуманым и разумным. В связи с этим важное место занимает фактор не только внешнего вида, дизайнерского решения, но и экологичности материалов, из которых создано изделие. Направление «зеленого» дизайна зародилось в 1970-х гг. и ставило задачу гармонизации отношений в системе «человек – природа» и сохранения среды обитания человека.

Экологический подход в решении проектных задач в художественной и дизайнерской деятельности стал ответной реакцией на рост промышленного производства. Он позволяет создавать продукцию безопасную для окружающей среды и снижает негативное воздействие на природу. Нетоксичные и переработанные материалы становятся основой для создания тканей, аксессуаров, различных предметов повседневного назначения и обладают возможностью дальнейшей утилизации. Вторая половина XX века – это время переосмысления ценностей и приоритетов, во многом связанное с новой «зелёной» философией [1, с. 63]. Это нашло отражение в изменении отношения к дизайнерской деятельности и её приоритетным направлениям: для многих авторов основным принципом стала гармония с природой.

По мнению исследователей Ж.А. Фот и А.А. Старовойтовой: «Для развития эко-направлений во всех сферах деятельности перед современным обществом стоит задача формирования новой системы ценностей, которая способствовала бы гармоничному сосуществованию человека и природы. Отсюда вытекает важнейшее направление развития современного общества – экологизация потребления, означающая разумное сокращение потребления, возврат к вещам длительного пользования» [9].

Эко-дизайн направлен на решение проблемы дальнейшей утилизации предметов интерьера и одежды, так как объекты, выполненные из природных материалов, и далее могут быть переработаны и использованы для других целей. Дизайнеры и мастера декоративно-прикладного искусства в процессе проектирования и выполнения изделий уделяют большое внимание выбору материала, учитывая его экологичность и натуральность [6, с. 87]. Из наиболее часто используемых необходимо выделить дерево, камень, бамбук, пробку, стекло, хлопок, лен, шелк.

Анализ потребностей социума в последние годы выявил желание части потребителей покупать продукты дизайнерской деятельности, удовлетворяющие не только вопросы эстетической и функциональной составляющей продукта, но и экологичности предлагаемых товаров. Для многих людей, важна взаимосвязь между гармонией внешнего облика проектируемого объекта и его природной составляющей. Для потребителей

авторской дизайнерской продукции также важное место занимает вопрос натуральности материалов из которых создаются аксессуары и предметы декора. Это способствует развитию единого процесса симбиоза социальных, утилитарно-функциональных, экологических и эстетических требований ко «второй природе», органического единства дизайна, различных видов искусств и анализа объективных законов творческой проектной деятельности, в исключении конфликта природной и искусственной среды человека [5, с. 25].

Изучение аспектов проектирования дизайнерских решений с применением природных материалов способствуют созданию основы материального воплощения новой концепции предметов утилитарного назначения, в которых объединены требования к функциональному, художественному и экологичному решению. Как отмечала И.А. Сосунова, «эко-дизайн – это, в первую очередь, проектная деятельность, имманентными чертами которой являются: комплексность подхода к задачам проектирования (системное проектирование); сочетание в проектировании технико-экономических, экологических и иных критериев эффективности и эстетических требований (художественное конструирование); конечная ориентация на человека в совокупности его физиологических (эргономических) и духовных характеристик, разнообразных потребностей» [8, с. 64].

Современные дизайнеры и мастера декоративно-прикладного искусства в процессе создания новых коллекций и художественных предметов большое внимание уделяют авторским приёмам проектирования и техникам выполнения конечного продукта, учитывая современные тенденции области экологически чистых технологий [7, с. 50]. Также имеет место обращение к этническим корням, изучение аутентичных образцов, соответствующих теме проектируемой продукции и возрождение техник исполнения, формировавшихся на протяжении прошлых веков. По мнению О.Н. Даниловой, «концепция рукотворных артефактов имеет культуuroобразующую значимость, так как за счет непосредственной работы с материалом происходит самоопределение человека, при этом созданный им знак и функциональность объекта выступают как носители человеческих отношений» [2, с. 152].

Аксессуары занимают важное место в процессе создания художественно-образного решения дизайнерских коллекций. Они добавляют оригинальности, изысканности и индивидуальности образу модели. Применение вторичного сырья (upcycling) в качестве основного и дополнительного материала для изготовления сумок, предметов декора позволяет создавать объекты, соответствующие не только функционально-художественным требованиям, но и вопросам экологичности готового продукта. Таким образом авторский продукт экологического дизайна должен обладать такими качествами, как многофункциональность, модульность, долговечность, гигиеничность, неподверженность моде, разумная экономичность [3, с. 5].

Изготовление дизайнерских вещей из бумажной лозы является одним из новых направлений в деятельности модельеров, мастеров декоративно-прикладного искусства и требует изучения техники изготовления, художественных требований к авторской продукции, с учётом экологических аспектов применения материала. В процессе обучения студентов в Крымском университете культуры, искусств и туризма большое внимание уделяется изучению техник изготовления аксессуаров из различных материалов, приоритетными из которых являются продукты переработки и экологически чистые материалы. По мнению Е.В. Лакаровой, проблема исследования экологического аспекта в естественнонаучном и гуманитарном образовании становится одной из центральных в обсуждении вопросов, связанных с изучением системы «человек-природа-социум». Россия всегда была оплотом «экоферной» направленности цивилизации, ориентированной на эгоцентрический взгляд на окружающую среду и адекватный эгоцентрический тип социального сознания [4, с. 12].

Далее изложена техника подготовки бумажной лозы и поэтапно описан процесс изготовления авторских изделий, выполненных Е.Д. Задорожной, ассистентом кафедры дизайна Крымского университета культуры, искусств и туризма (фото в таблице принадлежат автору статьи Е.Д. Задорожной).

<i>Этапы</i>	<i>Необходимые материалы:</i>	<i>Описание этапа</i>	<i>Фото процесса</i>
1 этап Накручивание	Газетная чистая бумага (потребительская бумага плотностью 45-48 г/м ²), клей ПВА, спица (1,2 мм или 1,5 мм)	Лист газетной бумаги формата А4 разделяют на 2 или 3 части по короткой стороне. Полоски туго накручивают на тонкую спицу под небольшим углом, зафиксировав угол полосы клеем ПВА.	
2 этап Окрашивание	Морилка на водной основе, эмаль, колера	Бумажные трубочки окрашивают морилками для дерева на водной основе или замешивают состав на основе эмали и колера. При способе окрашивания морилкой: в длинную емкость выливают морилку,	

		<p>при необходимости разводят водой или другими цветами морилки. Скрученные трубочки окрашивают окунанием в состав. Далее трубочки раскладывают на поверхности до полного высыхания.</p>	
<p>3 этап Обработка</p>	<p>Акриловый лак, лак для бань и саун или лак для работы с деревом (на водной основе), кисть синтетическая</p>	<p>Перед плетением сухие окрашенные трубочки обрабатывают акриловым лаком или лаком на водной основе для работы с деревом. Необходимо тщательно покрыть лаком каждую трубочку. Такая обработка склеивает скрутку трубочки, придает ей блеск, гладкость и эластичность, образуя на поверхности пленку. Бумажная лоза должна полностью высохнуть.</p>	
<p>4 этап Увлажнение</p>	<p>Вода</p>	<p>Полностью просушенные трубочки перед плетением изделия необходимо увлажнить. Для этого помещают на несколько секунд (от 10 до 20 сек) сухую лозу небольшими пучками в емкость с водой. Далее раскладывают на поверхности и дают обсохнуть, пока</p>	

		<p>вода с поверхности не испариться. Заворачивают лозу в пакет или пленку на 12-18 часов, оставляя концы трубочек наружу. По истечению времени проверяют лозу на готовность к работе. Бумажная лоза должна быть податлива, при накручивании не трескаться и не лопаться.</p>	
<p>5 этап Плетение</p>	<p>Подготовленная бумажная лоза, секатор, клей полимерный, форма</p>	<p>Из подготовленной лозы плетется необходимое изделие по заданным размерам, на форме или без. Ровное дно получается при фиксации стоек с помощью иголок на картоне или пеноплексе. Для форм используют любые подручные материалы: тарелки, картон, пенопласт, пеноплекс, конструктор и т.д. Нарращивание лозы возможно при помощи полимерного клея.</p>	
<p>6 этап Грунтовка</p>	<p>Грунтовка глубокого проникновения, синтетическая кисть</p>	<p>Когда изделие только сплетено оно очень мягкое и податливое. Для жесткости и прочности изделие обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. При обработке только что сплетенного</p>	

		изделия, грунтовка проникает в структуру трубочек, скрепляет ряды между собой. После полного высыхания плетеное изделие становится монолитным, жестким, прочным и износостойким.	
7 этап Лакировка	Лак паркетный на водной основе, синтетическая жесткая кисть	Когда изделие полностью просохло после грунтовки, его можно покрыть 2-3 тонкими слоями паркетного лака. Паркетный лак уберезет изделие от стирания. Сделает его более долговечным и прочным. После покрытия изделия лаком, необходимо полностью его высушить.	 <p>Фото автора</p>
8 этап Дополнения	Фурнитура, кожаные детали, чехол и т.д.	При желании изделие можно дополнить текстильными материалами, фурнитурой, кожаными вставками и деталями.	 <p>Фото автора Фото автора</p>
<p>Плетеные изделия выдерживают вес до 10 кг, не провисая и не деформируясь. Изделия получаются качественными, прочными, долговечными и эстетически привлекательными. Также цветовая гамма данных изделий может быть абсолютно любой. Размеры и формат изделий корректируются в соответствии с интерьером или пожеланиями заказчика. Плетеные изделия могут применяться в качестве аксессуаров и предметов интерьера.</p>			

Таким образом, аксессуары и предметы интерьера, созданные с применением принципов эко-дизайна, должны оптимально удовлетворять законы равновесия между человеком и окружающей средой, мотивировать дизайнеров и мастеров декоративно-прикладного искусства формировать в современном социуме экологическую культуру, гармонизацию отношений человека и окружающей среды.

Выявлено, что создание аксессуаров из бумажной лозы является актуальным направлением эко-моды и стало популярным, и востребованным среди потребителей. Процесс проектирования предметов из бумажной лозы состоит из нескольких этапов: подготовка необходимого материала, окрашивание, создание эскизного предложения аксессуара, плетение, грунтовка и лакировка готового изделия. Аксессуары и предметы интерьера из бумажной лозы соответствуют требованиям экологичности, функциональности и обладают художественными качествами.

Литература

1. Глазачев С.Н. Экодизайн: программа (модуль) и методические материалы / С.Н. Глазачев, А.О. Глазачева // «Вестник Международной академии наук. Русская секция». – 2011. – Спецвыпуск. – № 1. – С. 62-65.

2. Данилова О.Н. Циклическая парадигма в исследовании представлений о коэволюции этно- и экодизайна костюма // Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС / О.Н. Данилова. – 2019. – № 2 – С. 151-155. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsiklicheskaya-paradigma-v-issledovanii-predstavleniy-o-koevolyutsii-etno-i-ekodizayna-kostyuma> (дата обращения: 02.02.2023).

3. Кирсанов А.Н., Кирсанова С.А. Два искусства: прогрессивное и традиционное искусство с точки зрения видеоэкологии часть 1. Видеоэкология и конструктивизм // Декоративно-прикладное искусство и образование / А. Н. Кирсанов, С.А. Кирсанова. – 2017. – № 2. – С. 1-24. – URL https://dpio.ru/arxiv/v1/v7_2.htm (дата обращения: 16.02.2023).

4. Лакарова Е.В. Формирование экологических императивов в становлении личности студентов // Декоративно-прикладное искусство и образование / Е.В. Лаврова. – 2014. – № 1. – С. 10-17. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v4_1.htm (дата обращения: 17.02.2023).

5. Лакарова Е.В. Влияние вредных и опасных факторов окружающей среды на подростков в мегаполисе // Декоративно-прикладное искусство и образование / Е.В. Лакарова. – 2019. – № 4. – С. 22-27. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v9_4.htm (дата обращения: 17.02.2023).

6. Лебедев С.В. Этническая идентичность, народное искусство и образование // Декоративно-прикладное искусство и образование. – 2014. – № 1. – С. 88-106. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v10_3.htm (дата обращения: 15.02.2023).

7. Панкина М.В. Экологический дизайн как направление современного дизайна. Определение понятия // Научное обозрение. Реферативный журнал / М.В. Панкина, С.В. Захарова. – 2014. – № 1. – С. 49-50. – URL: <https://abstract.science-review.ru/ru/article/view?id=55> (дата обращения: 09.02.2023).

8. Сосунова И.А. Экодизайн в России: социально-технологические аспекты и проблемы развития // «Вестник международной академии наук. Русская секция» / И.А. Сосунова – 2015. – № 1. – С. 64-67. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekodizajn-v-rossii-sotsialno-tehnologicheskie-aspekty-i-problemy-razvitiya> (дата обращения: 06.02.2023).

9. Фот Ж.А. Эко-направления в дизайне одежды – как вектор инновационного развития швейного производства // Научный журнал «Костюмология» / Ж.А. Фот, А.А. Старовойтова 2021. – № 1. – URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/14TLKL121.pdf> (дата обращения: 30.01.2023).

References

1. Glazachev S.N. Ekodizajn: programma (modul') i metodicheskie materialy / S.N. Glazachev, A.O. Glazacheva // «Vestnik Mezhdunarodnoj akademii nauk. Russkaya sekcija». – 2011. – Specvypusk. – № 1. – S. 62-65.

2. Danilova O.N. Ciklicheskaya paradigma v issledovanii predstavlenij o koevoljucii etno- i ekodizajna kostyuma // Territoriya novyh vozmozhnostej. Vestnik VGUES / O.N. Danilova. – 2019. – № 2 – S. 151-155. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsiklicheskaya-paradigma-v-issledovanii-predstavlenij-o-koevoljutsii-etno-i-ekodizajna-kostyuma> (data obrashcheniya: 02.02.2023).

3. Kirsanov A.N., Kirsanova S.A. Dva iskusstva: progressivnoe i tradicionnoe iskusstvo s tochki zreniya videoekologii chast' 1. Videoekologiya i konstruktivizm. // Dekoratивно-прикладное искусство и образование / A. N. Kirsanov, S.A. Kirsanova. – 2017. – № 2. – S. 1-24. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v7_2.htm (data obrashcheniya: 16.02.2023).

4. Lakarova E.V. Formirovanie ekologicheskikh imperativov v stanovlenii lichnosti studentov // Dekoratивно-прикладное искусство и образование / E. V.

Lavrova. – 2014. – № 1. – S. 10-17. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v4_1.htm (data obrashcheniya: 17.02.2023).

5. Lakarova E.V. Vliyanie vrednyh i opasnyh faktorov okruzhayushchej sredy na podrostkov v megapolise // Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i obrazovanie / E.V. Lakarova. – 2019. – № 4. – S. 22-27. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v9_4.htm (data obrashcheniya: 17.02.2023).

6. Lebedev S.V. Etnicheskaya identichnost', narodnoe iskusstvo i obrazovanie // Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2014. – № 1. – S. 88-106. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v10_3.htm (data obrashcheniya: 15.02.2023).

7. Pankina M.V. Ekologicheskij dizajn kak napravlenie sovremennogo dizajna. Opredelenie ponyatiya // Nauchnoe obozrenie. Referativnyj zhurnal / M. V. Pankina, S.V. Zaharova. – 2014. – № 1. – S. 49-50. – URL: <https://abstract.science-review.ru/ru/article/view?id=55> (data obrashcheniya: 09.02.2023).

8. Sosunova I.A. Ekodizajn v Rossii: social'no-tekhnologicheskie aspekty i problemy razvitiya // «Vestnik mezhdunarodnoj akademii nauk. Russkaya sekcija» / I.A. Sosunova – 2015. – № 1. – S. 64-67. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekodizayn-v-rossii-sotsialno-tehnologicheskie-aspekty-i-problemy-razvitiya> (data obrashcheniya: 06.02.2023).

9. Fot Zh.A. Eko-napravleniya v dizajne odezhdyy – kak vektor innovacionnogo razvitiya shvejnogo proizvodstva // Nauchnyj zhurnal «Kostyumologiya» / Zh.A. Fot, A.A. Starovojtova 2021. – № 1. – URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/14TLKL121.pdf> (data obrashcheniya: 30.01.2023).

Анисина С.Ю., преподаватель Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 390046, г. Рязань, ул. Есенина д.112, e-mail: anisinasv@mail.ru

Anisina S.Yu., teacher of the Ryazan institute of traditional applied art – branch of the Federal state budgetary educational institution of Higher education «Higher school of folk arts (academy)», 390046, Ryazan, 112 Esenina str., e-mail: anisinasv@mail.ru

Особенности стилизации растительных мотивов будущими художниками в области художественной вышивки
Features of stylization of plant motifs by future artists in the field of artistic embroidery

Аннотация. В статье рассматриваются особенности стилизации растительных мотивов, которые изучают будущие художники в области художественной вышивки в процессе освоения дисциплины «Общая композиция». Автор исследует поэтапное формирование стилизации и правил построения орнаментальной (растительной) композиции. Особое внимание уделено вопросу соотношения интерпретированных мотивов с определенными видами вышивки. На примере выполнения учебных заданий рассматривается процесс формирования профессиональных компетенций будущими художниками традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: стилизация, растительный орнамент, художественная вышивка, законы пропорциональности, трехкомпонентность, контраст и тождество, соподчинение, правило группирования, гармонические сочетания ахроматических и хроматических цветов, симметрия.

Abstract. The article discusses the peculiarities of the stylization of plant motifs, which are studied by future artists in the field of artistic embroidery in the process of mastering the discipline «General composition». The author of the text explores the gradual formation of stylization and rules for the construction of ornamental (plant) composition. Special attention is paid to the issue of correlating interpreted motifs with certain types of embroidery. The process of formation of professional competencies by future artists of traditional artistic crafts is considered on the example of completing training tasks.

Keywords: stylization, plant ornament, artistic embroidery, laws of proportionality, three-component, contrast and identity, subordination, grouping rule, harmonic combinations of achromatic and chromatic colors, symmetry.

Растительный орнамент – традиционный «способ изображения природы в искусстве, после геометрического он является одним из самых распространенных, т.к. предоставляет большие возможности для создания

разнообразных узоров и приемов их исполнения. Благодаря своей пластичности растительные формы становятся благодатным материалом для создания произведений во многих видах вышивки» [2, с. 21-24]. В орнаменте при использовании разнообразных составляющих растений – цветов, бутонов, листиков, плодов, стеблей – открываются широкие возможности для получения множества вариантов декоративных решений. Именно поэтому для знакомства с различными технологическими особенностями вышивки чаще всего берется растительный орнамент: на его основе достаточно легко проследить характерные черты того или иного вида вышивки. Важность приобретения навыка переработки растительных мотивов в рисунок, характерный для того или иного вида вышивки, определяет актуальность рассматриваемой темы и поставленных задач: выполнение натурной зарисовки выбранного растения и его стилизация в декоративный мотив, построение полосы и симметрии в квадрате. Технологические особенности вышивок можно назвать основополагающим знанием для будущих художников традиционного прикладного искусства. Предметом творческого поиска студентов становится интерпретация растительных мотивов и соотнесение их с определенными видами художественной вышивки с учетом их технологических особенностей [10].

Так, например, цветы и травы лугов и полей хорошо будут смотреться в

Рис. 1. Фрагмент вышивки в технике мстерская белая гладь. Мстерский художественный музей

мстерской белой глади. Данной технике вышивки свойственна тончайшая разработка мелких деталей, «различные виды ажурных сеток, детали в виде зернышек, кружочков, узелков, стягивание ткани по определённому рисунку (стяги)» [9, с. 3] – все это элементы, которые возможно

применить для одних растительных мотивов (мелкие бутоны, лепестки и листочки) и трудно для других (крупные садовые цветы, листья). На рисунке 1⁴⁵ представлен фрагмент изделия с вышивкой в мстерской белой глади из Мстерского художественного музея. На рисунках 2 и 3⁴⁶ представлены проекты полос с преобладанием мелких цветов, которые могут быть выполнены в технике вышивки белая мстерская гладь.

⁴⁵ Фото. – URL: http://book-hall.ru/gallery/musey_iskusstva_mstyory

⁴⁶ Рисунки 2, 3 – фото автора.

Рис. 2. Шардина П.В.
Композиция полосы
растительного
орнамента,
руководитель
Анисина С.Ю.

Рис. 3. Гетте С.А.
Композиция полосы
растительного
орнамента,
руководитель
Анисина С.Ю.

Обилие мелких составляющих в рассматриваемых композициях дало возможность студентам применить в растительных полосах приемы, соотносимые с данным видом вышивки.

Если выбранный в качестве основы для декоративной переработки растительный мотив включает в себя более крупные цветы или листья, то здесь необходимо обратить внимание на вышивку другого типа, предполагающую изображение крупных элементов. Это может быть, например, владимирский верхошов – яркая декоративная вышивка, выполняющаяся крупными, насыщенными по цвету стежками глади. Благодаря тому, что этот вид вышивки предполагает выполнение природных, растительных мотивов с обилием достаточно крупных цветов, то выбравшему композицию с крупными деталями, может быть рекомендовано изучить данную технику. Здесь цветы и листья крупнее, чем в мстерской белой глади, середины листочков и цветов заполняются яркими по цвету, декоративными решетками, сетками,

швом козлик и др. Однако крупные формы всегда дополняются мелкими листочками, шариками, цветочками, завитушками, палочками и т.д., поэтому даже достаточно большие элементы могут быть переработаны очень интересно, затейливо и детально. На рисунке 4⁴⁷ представлены изделия с вышивкой владимирский верхошов из Мстерского художественного музея и работы студентов по дисциплине «Общая композиция» с мотивами, переработанными в этой технике вышивки (рис. 5, 6⁴⁸).

Особенностью программы является то, что задания выстроены таким образом, чтобы студент самостоятельно искал понравившееся ему растение для дальнейшей переработки. И только от этого порой зависит следующий этап – выбор техники вышивки, в которой будет создан растительный

⁴⁷ Фото. – URL: <http://photobook33.ru/vladimir/iskusstvo-mstyory.html>

⁴⁸ Рисунки 5, 6 – фото автора.

орнамент, становящийся частью орнаментальной полосы или орнамента, вписанного симметрично в заданную фигуру. Нередко обучающиеся предоставляют для переработки растения изящные, легкие и хрупкие, например, такие как колокольчик, нарцисс, лилия и т.д. В этом случае преподавателю необходимо обратить их внимание на такой вид художественной вышивки, как кадомский вениз, который представляет собой вышивку гладью по контуру с ажурными разделками венизом внутри форм [4].

Рис. 4. Мстерский художественный музей. Изделие в технике вышивки владимирский верхошов

Рис. 5. Шелухина А.Ю. Композиция орнаментального угла, руководитель Фокина С.В.

Рис. 6. Козырева А.Н. Симметрия в квадрате, руководитель Анисина С.Ю.

На рисунке 7⁴⁹ представлено изделие фабрики Кадомский вениз – панно, контуры узора на нем выполнены машинной гладью с внутренними ажурными венизными разделками.

Ажурность техники позволяет акцентировать внимание на хрупкости выбранных цветов или бутонов, облегчить крупные формы, придав им больше изящности (рис. 8, 9)⁵⁰.

Плетистые растения, обладающие достаточно крупными цветками, но не имеющими стержня в стебле – это повод обратить свое внимание на такой вид вышивки как золотное шитье (рис. 10)⁵¹. Элементы этой красивейшей и сложной техники разнообразны, но особенно выгодно изображают растительный орнамент с пышными цветами, побегами ветвей и листьями.

⁴⁹ Фото. – URL: <https://bestbed.ru/table/veniz/panno/>

⁵⁰ Рисунки 8, 9 – фото автора.

⁵¹ Фото. – URL: <https://nikatver.ru/tury-v-tver/foto-video/torzhoz>

Рис. 7. Изделие фабрики «Кадомский вениз»

Рис. 8. Козлова А.Э. Симметрия в квадрате, руководитель Анисина С.Ю.

Рис. 9. Миронова П.В. Композиция полосы растительного орнамента, руководитель Анисина С.Ю.

Образец переработки растительного орнамента в полосу и квадрат с использованием технологических приёмов золотного шитья приведен на рисунках 11 и 12⁵².

Рис. 10. Фрагмент изделия Торжокской золотошвейной фабрики

Рис. 11. Варламова М.А. Композиция орнаментального угла, руководитель Фокина С.В.

Рис. 12. Шелухина А.Ю. Симметрия в квадрате, руководитель Фокина С.В.

С учетом указанных особенностей курс «Общая композиция», наполнен заданиями базовой части проектного модуля блока 1 и формирует первоначальные знания для дисциплин «Проектирование», «Преддипломная практика», «Государственная итоговая аттестация».

Знакомство с растительными мотивами занимает большую часть программы – около 65% от всего количества часов и представлены следующими заданиями:

- тема 1.3 состоит из 5 этапов: зарисовка отдельного растительного мотива (графически и в цвете), переложение мотива в силуэт (решение бело-черное или черно-белое), построение полосы растительного орнамента

⁵² Рисунки 11, 12 – фото автора.

(ритмическое чередование орнаментального мотива в полосе), колористическое решение орнаментальной полосы, выполнение проекта растительного орнамента в 3-4 цвета в полосе шириной от 10 до 15 см;

- тема 1.4. состоит из 3 этапов: выбор мотива для симметричного построения орнамента в квадрате, цветовое решение в теплой или холодной гамме с соблюдением тональных отношений, найденных при выполнении предыдущего задания, выполнение проекта симметричной композиции (компоновка растительного мотива в квадрате с различного рода осями – по вертикали, диагонали или с пересечением осей под прямым углом в центре квадрата).

Студентам сначала предлагается выполнить натурные графические зарисовки элементов растений для дальнейшей декоративной переработки. Сложность заключается в том, что каждое растение имеет характерные особенности и подсказывает трактовку определенного узора. Выразительность декоративной переработки зависит от ее графического изображения и воображения студента. Будущие художники по вышивке должны выбирать трактовку, наиболее приближенную к определенным видам шитья – а именно «по свободному контуру», поскольку именно с ними они знакомятся в этот момент. Белая мстерская гладь, гладь с вливанием тонов, владимирский верхошов, золотное шитье, кадомский вениз, орловский спис, олонец и вологодский шов – все эти техники вышивки выполняются по свободному рисованному контуру и характеризуются свободной линией, поэтому они идеально подходят для выполнения данного задания программы.

В процессе декоративной переработки студенты усваивают, что линия должна быть ведущим средством создания образа в силуэте выбранного мотива. С этого момента и начинаются особенности стилизации растительных мотивов: на этапе, когда мотив необходимо переложить в силуэт, пятновая трактовка позволяет максимально обобщить форму, благодаря чему происходит нужный переход от натурной зарисовки растения к условному, плоскостному изображению, а также начинается отказ от лишних деталей в изображении в сторону упрощения формы.

Второй особенностью, которую необходимо освоить обучающимся в рамках выполнения рассматриваемого задания, – это поиск орнаментального декоративного решения. Несмотря на то, что студент может самостоятельно выбрать технику, в которой хотел бы выполнить декоративную переработку, этап поиска комбинаций композиции, добавления гладьевых стежков, декоративных сеток, бранок, венизных разделок неизменно заканчивается не только оригинальными декоративными решениями, но и освоением технологических и художественных особенностей техник по свободному контуру.

Для удачного выполнения задания обучающийся должен научиться видеть то, что хочет нарисовать: без спешки анализировать форму и построение растения, научиться любоваться «самой незаметной придорожной травкой и понять, что она так же красива как заморская орхидея» [1, с. 119].

Для качественной переработки растение нужно рассматривать со всех сторон, чтобы листья или цветы не мешали увидеть конструкцию. В результате подбирается наиболее выгодный ракурс, позволяющий раскрыть «характер» растения.

Рис. 13. Косенко П.Ю. Преобразование растения в декоративный мотив, руководитель Анисина С.Ю.

Рис. 14. Миронова П.В. Преобразование растения в декоративный мотив, руководитель Анисина С.Ю.

Специфические особенности имеет следующий этап работы – подбор графического решения выбранного растительного мотива. Для этого необходимо выполнить линейно-конструктивный (объемный) рисунок, который помогает с помощью штриха и светотени почувствовать форму, характер растения и после этого перейти на графику. Благодаря этому становится ясно, какой декоративных ход наиболее подходит и может стать основой всей композиции: из одного элемента (простой мотив) или из нескольких, пластически оформленных в единую орнаментальную композицию. Процесс подобной трансформации показан на рисунках 13 и 14⁵³.

После создания силуэта и декоративного решения мотива, студенты переходят к построению орнаментальной полосы – узорной, ритмически организованной, вытянутой плоскости, мотивы и элементы которой подчиняются законам и правилам композиции, таким, как ритм, красота силуэта, вписанность элементов, орнаментальность фоновых просветов и форм. Образцы орнаментальных полос, созданных при выполнении рассматриваемого задания, показаны на рисунках 15 и 16.

В вышивке не применяются сложные схемы построения полосы, и орнамент должен быть прост по своей структуре. Самая распространенная схема – «волна», которая строится по волнообразной линии или мотивам, в виде дуги, когда элементы разработанного мотива располагаются ассиметрично с правой и левой сторон. Волнообразная линия может образовываться из самих цветов, стеблей или листьев. Здесь необходимо указать на еще одну важную деталь: при создании полосы необходимо соблюдать цельность, когда все элементы должны быть соподчинены друг

⁵³ Рисунки 13-27 – фото автора.

другу, а также правило трехкомпонентности (наличие крупных, средних и мелких элементов в повторяющихся фрагментах), на основе которого особым образом размещаются крупные и плотные формы ближе к центру. При этом надо обязательно следить за тем, чтобы полоса была непрерывна, чего достигают хорошей стыковкой мотивов между собой с помощью плавных переходов одних элементов в другие. Завершающим этапом является оформление края с помощью дополнительных полос.

Рис. 15. Косенко П.Ю. Композиция полосы растительного орнамента, руководитель Анисина С.Ю.

Рис. 16. Кузьмина А.В. Композиция полосы растительного орнамента, руководитель Анисина С.Ю.

Следующим этапом работы является выполнение колористического решения полосы в ахроматических цветах 3-4 тонов. За основу фона чаще всего берется черный цвет. При этом серый цвет является промежуточным по отношению к белому и черному, что создает условия для одинаковой читаемости белого и черного цветов. Если студент решает композицию в 4 тона, то необходимо учитывать следующие особенности: сдвиг промежуточного серого в сторону темного заставляет сильнее звучать белый, сдвиг промежуточного серого в сторону светлого заставляет сильнее звучать пятна темного цвета.

В процессе выполнения данного этапа работы необходимо соблюдать закон пропорциональности отношений площадей, занимаемых каждым цветом. Это достигается двумя способами: отношения площадей строятся на принципе одинаковости, т.е. все 3-4 цвета занимают зрительно одинаковые площади, что ведет к уравновешенности композиции, либо отношения площадей строятся на принципе соподчиненности, т.е. разница в площадях, занимаемых каждым тоном, должна четко восприниматься [12].

Стоит отметить, что в цветовом решении студенты мыслят абстрактно и не привязываются выбранными ими цветами к традиционному колориту, к традициям той или иной техники вышивки, поскольку целью является создание гармонии. Гармонию можно определить «как сочетание частей, которое доставляет приятные ощущения (музыка, поэзия и т.д.). Цветовая гармония – это согласованность цветов между собой в результате найденных пропорциональности площадей цветов, их равновесия и созвучия, основанного на нахождении неповторимого оттенка каждого цвета. Эта гармония должна вызывать в человеке определенные положительные чувства и ощущения» [3, с. 10-11].

При выполнении задания по подбору колорита полосы или симметрии в квадрате студенты знакомятся с базовыми понятиями цветоведения и колористики: «монохромный колорит» (рис. 18), «гармония цвета», «противоположная гармония» (рис. 19), «триада» (рис. 20), «гармония равнобедренного треугольника» (рис. 21). Работая над колоритом, обучающийся постоянно решает задачи цветовых отношений: теплых и холодных тонов, ярких и сдержанных, светлых и темных, контрастных и нюансных, это очень важно, так как «цвет – одно из основных средств выразительности произведения. Поэтому поиск колорита всегда ведется в тандеме с решением художественного образа» [11, с. 133].

Рис. 18. Грязнова Т.Г.
Композиция полосы растительного орнамента (цветовая гармония, построенная на основе одного цвета, «монохромная»),
руководитель Анисина С.Ю.

Рис. 19. Слепова А.А.
Композиция полосы растительного орнамента (цветовая противоположная гармония),
руководитель Анисина С.Ю.

Рис. 20. Драгунова К.В.
Симметрия в квадрате (цветовая гармония «триада»),
руководитель Анисина С.Ю.

Рис. 21. Миронова П.В.
Композиция полосы растительного орнамента (цветовая гармония, построенная на смежных цветах с дополнительными, гармония равнобедренного треугольника»),
руководитель Анисина С.Ю.

Работая над заданием построения симметрии в заданной плоскости, обучающиеся постигают основы общей композиции через базовое понятие «симметрия» – соразмерность частей художественного целого как в отношении друг с другом, так и в соответствии с целым. При этом для студентов, изучающих художественную вышивку, симметрия означает в т.ч. одинаковое расположение частей по противоположным сторонам от точки, плоскости или прямой.

В искусстве симметрия получила широкое распространение как один из видов гармоничной композиции, что можно проследить на образцах русского текстильного орнамента, вышитых изделиях, сюжетах и мотивах орнамента русской вышивки, где узор строится таким образом, что одна часть орнамента зеркальна другой. Такое симметричное построение имеет простоту и логическую ясность [8].

В процессе изучения понятия симметрии студенты учатся различать следующие типы симметричного построения: осевая, поворотная, многоосевая (розетка). Здесь важно, чтобы обучающиеся усвоили их отличительные особенности: симметричные орнаменты, например, создают ощущение центричности, замкнутости и статичности (рис. 22, 23, 24).

Рис. 22. Козлова А.Э.
Симметричное построение вышивки «Владимирский верхшов», руководитель Анисина С.Ю.

Рис. 23. Черепанова Н.Е.
Симметричное построение вышивки «Орловский spis», руководитель Анисина С.Ю.

Рис. 24. Колодкина Е.В.
Симметричное построение вышивки «Цветная перевить»

Осевая симметрия подразумевает, что левая и правая части композиции совмещаются путем зеркального отражения относительно оси (рис. 22, 24, 27). В свою очередь, поворотная симметрия представляет собой совмещение фигур при повороте вокруг оси, когда мотивы вращаются относительно центра в определенном направлении.

Чаще всего студенты для выполнения задания используют многоосевую симметрию (розетку), построение которой требует знаний различных видов симметрии (зеркальной – осевой и многоосевой) и поворотной симметрии. Например, на рисунках 25, 26, 27 квадрат делится на четыре части каждая часть «зеркалит» соседнюю относительно центра.

Рис. 25. Драгунова К.В.
Симметрия (многоосевая) в квадрате, руководитель Анисина С.Ю.

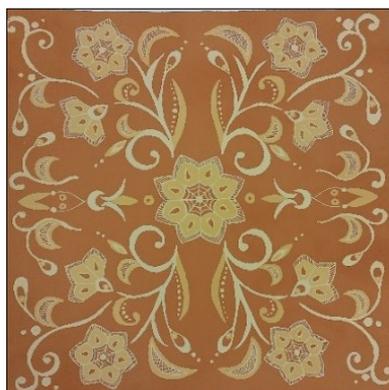

Рис. 26. Артемкина А.А.
Симметрия (многоосевая) в квадрате, руководитель Анисина С.Ю.

Рис. 27. Калинина А.А.
Симметрия (осевая) в квадрате, руководитель Фокина С.В.

Таким образом, изучение особенностей стилизации растительных мотивов в процессе освоения дисциплины «Общая композиция» будущими художниками в области художественной вышивки развивает у обучающихся знания видения, стилизации, построения, компоновки, колорита, необходимые при построении орнаментальной композиции. Процесс выполнения заданий на пропорциональность, трехкомпонентность, контраст и тождества, соподчинения, правило группировки, гармонические сочетания ахроматических и хроматических цветов – все это формирует не только базу для дальнейшего погружения в профессиональные дисциплины, но и первые профессиональные компетенции, подготавливая обучающихся к освоению таких дисциплин как «Проектирование» и «Преддипломная практика».

Литература

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 176 с.; 32с. ил. ISBN 5-691-01207-X
2. Божьева Н.П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность: Учебное пособие. – Москва: Северный паломник, 2008. – 264 с. ISBN 978-5-94431-257-0
3. Гармония цвета. – Москва-Минск: АСТ, – ХАРВЕСТ, 2010. – 320 с. ISBN 978-5-17-031639-7; ISBN 978-985-16-2362-0
4. Кадомский вениз. Каталог. – Рязань: ЗАО «Приз», 2004. – 34 с.
5. 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» / Под науч. ред. И.Э. Кашековой. – Москва: ИТПИ ВШНИ (академия), 2021. – 177 с. ISBN 978-5-907542-06-8
6. Краткий словарь по эстетике. – URL: <https://esthetiks.ru/> (дата обращения: 15.01.2023).

7. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Москва: ВЛАДОС, 2004. – 144 с. ISBN 5-691-01055-7
8. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки. – Москва: Наука, 1978. – 219 с.
9. Мстерская белая гладь. – Москва: Всесоюзное кооперативное издательство, 1954. – 48 с.
10. Печенко Т.А. Современная стилизация изображений в орнаментации текстильных изделий // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2018. – № 4 (26). – С. 108-112. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-13.pdf (дата обращения: 18.01.2023).
11. Салтанова Ю.С. Методика обучения проектированию текстильных изделий с художественной росписью на этапах выполнения форэскиза и эскиза // Традиционное прикладное искусство и образование. Сетевой электронный научный журнал. – 2022. – № 3. – С. 125-134. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-14.pdf (дата обращения: 16.01.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-125-134
12. Цветоведение. Комплекс практических работ. Учебно-методическое пособие / Сост. В.А. Поплёвина; АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий». – Тамбов: Изд-во ООО Орион, 2017. – 144 с. – URL: <https://tkskt.ru/wp-content/uploads/2019/05/cv.-poplevina-v.a.-cvetovedenie.pdf> (дата обращения: 16.01.2023).

References

1. Beschastnov N.P. Izobrazhenie rastitel'nyh motivov: Ucheb. Posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedenij. – Moskva: Gumanit. izd. centr VLADOS, 2004. – 176 s.; 32s. il. ISBN 5-691-01207-X
2. Bozh'eva N.P. Russkij ornament v vyshivke: tradiciya i sovremennost': Uchebnoe posobie. – Moskva: Severnyj palomnik, 2008. – 264 s. ISBN 978-5-94431-257-0
3. Garmoniya cveta. – Moskva-Minsk: AST, – HARVEST, 2010. – 320 s. ISBN 978-5-17-031639-7; ISBN 978-985-16-2362-0
4. Kadomskij veniz. Katalog. – Ryazan': ZAO «Priz», 2004. – 34 s.
5. 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» / Pod nauch. red. I.E. Kashekovoj. – Moskva: ITPI VSHNI (akademiya), 2021. – 177 s. ISBN 978-5-907542-06-8
6. Kratkij slovar' po estetike. – URL: <https://estetiks.ru/> (data obrashcheniya: 15.01.2023).
7. Logvinenko G.M. Dekorativnaya kompoziciya: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedenij. – Moskva: VLADOS, 2004. – 144 s. ISBN 5-691-01055-7

8. Maslova G.S. Ornament russkoj narodnoj vyshivki. – Moskva: Nauka, 1978. – 219 s.
9. Msterskaya belaya glad'. – Moskva: Vsesoyuznoe kooperativnoe izdatel'stvo, 1954. – 48 s.
10. Pechenko T.A. Sovremennaya stilizaciya izobrazhenij v ornamentacii tekstil'nyh izdelij // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2018. – № 4 (26). – S. 108-112. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-13.pdf (data obrashcheniya: 18.01.2023).
11. Saltanova YU.S. Metodika obucheniya proektirovaniyu tekstil'nyh izdelij s hudozhestvennoj rospis'yu na etapah vypolneniya foreskiza i eskiza // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. Setevoj elektronnyj nauchnyj zhurnal. – 2022. – № 3. – S. 125-134. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-14.pdf (data obrashcheniya: 16.01.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-125-134
12. Cvetovedenie. Kompleks prakticheskikh rabot. Uchebno-metodicheskoe posobie / Sost. V.A. Poplyovina; ANPOO «Tambovskij kolledzh sociokul'turnyh tekhnologij». – Tambov: Izd-vo OOO Orion, 2017. – 144 s. – URL: <https://tkskt.ru/wp-content/uploads/2019/05/cv.-poplevina-v.a.-cvetovedenie.pdf> (data obrashcheniya: 16.01.2023).

Костычева И.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры лаковой миниатюрной живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова д.2, лит. А., e-mail: Kosty4eva@gmail.com

Kostycheva I.V., PhD in Pedagogy, associate professor of lacquer miniature painting, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, nab. Griboyedov canal embankment, 2A., e-mail: Kosty4eva@gmail.com

Самостоятельная работа как фактор творческого развития будущих художников церковно-исторической живописи
Independent work as a factor of creative development of future artists of church-historical painting

Аннотация. В статье рассматривается проблема содержания самостоятельной работы как фактора творческого развития личности будущих художников церковно-исторической живописи, стремящихся к профессиональной компетенции. Обосновывается идея о том, что в процессе подготовки будущих художников насмотренность играет важную роль в их творческом развитии. Описаны содержание и виды самостоятельной работы по учебной дисциплине «Основы проектирования и макетирования», которые необходимы для творческого развития и формирования профессиональных компетенций будущего художника. Обобщен практический опыт организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Основы проектирования и макетирования», обучающихся на специальности 54.05.02 «Живопись» (церковно-историческая живопись) в Высшей школе народных искусств.

Ключевые слова: самостоятельная работа, творческое развитие, художник церковно-исторической живописи, проектирование, насмотренность, зарисовки.

Abstract. The article deals with the problem of the content of independent work as a factor of the creative development of the personality of future artists of church-historical painting, striving for professional competence. The author substantiates the idea that in the process of training future artists, watching plays an important role in their creative development. The content and types of independent work on the academic discipline «Fundamentals of design and layout», which are necessary for the creative development and formation of professional competencies of the future artist, are described. The practical experience of organizing independent work of students in the academic discipline «Fundamentals of design and layout», studying in the specialty 54.05.02 «Painting» (church historical painting) at the Higher school of folk arts, is summarized.

Keywords: independent work, creative development, artist of church-historical painting, design, viewing, sketches.

В учебном плане специальности 54.05.02 Живопись (церковно-историческая живопись), помимо аудиторной нагрузки, большое количество часов отведено для самостоятельной работы студентов, которая играет важную роль в развитии познавательных способностей, в т.ч. творческого потенциала. Особое внимание необходимо уделить выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Основы проектирования и макетирования», т.к. результатом обучения является создание новых художественно-творческих композиций в области палехской лаковой миниатюрной живописи.

Цель статьи – описание разработанного алгоритма организации самостоятельной работы по дисциплине «Основы проектирования и макетирования», который позволяет успешно выстроить индивидуальный путь к профессиональной компетентности каждого студента.

Профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства ориентировано на развитие таких качеств, как познавательная активность, самостоятельная творческая деятельность, навык проблемно-поисковой и научно-исследовательской деятельности. Это предполагает формулировку основных педагогических задач:

1. Научить студентов организовывать самостоятельную деятельность так, чтобы часть полученных знаний, умений и навыков была результатом собственных поисков. Поиски должны быть организованы по определённому алгоритму и находится под контролем преподавателя.

2. Сформировать у студентов представление о том, что палехская лаковая миниатюрная живопись – особый художественный язык, для освоения которого необходимо опираться на опыт художников прошлых поколений, лучшие произведения древнерусской живописи и работы художников – основателей палехской артели древней живописи, соединивших традиции иконописи и светской живописи в лаковой миниатюре Палеха.

3. Создать доброжелательную атмосферу увлеченности творческим процессом, мотивирующую студентов к проявлению познавательной активности и поисковой деятельности в работе над композицией.

4. Организовать обучение на основе индивидуального подхода таким образом, чтобы целенаправленно способствовать развитию каждого студента, независимо от индивидуальных особенностей и базового уровня художественной подготовки.

5. Сформировать потребность постоянного самосовершенствования и желания творчески развиваться на протяжении всего жизненного и творческого пути.

Методологическую основу организации самостоятельной работы студентов может составить системно-деятельностный подход, разработанный в трудах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, Б.Ф. Ломова, Д.Б. Эльконина. [10; 3; 1; 7; 4]. На данном подходе строится организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы проектирования и макетирования» в Высшей школе народных искусств

(академии). Под самостоятельной работой студентов автор статьи подразумевает целенаправленную и систематическую деятельность обучающихся, контролируруемую преподавателем, но выполненную без его непосредственного участия.

Цель самостоятельной работы – накопление опыта практической деятельности, закрепление, углубление и расширение приобретенных базовых знаний, умений и навыков, полученных во время аудиторных занятий, в также творческое развитие личности.

Творчество – деятельность, результатом которой становится создание новых материальных и нематериальных ценностей [5, с. 474]. Для будущего художника церковно-исторической живописи к приоритетным творческим качествам можно отнести способность находить новые идеи художественно-композиционного решения с учетом традиционной стилистики палехской миниатюрной живописи.

Творческие способности напрямую связаны с воображением, разносторонним развитием личности, его уровнем насмотренности. Чем больше человек видел и знает, тем проще ему посмотреть на проблему исследования с разных сторон. Невозможно не согласиться с мнением ученых о том, что: «воображение – ежедневный исследовательский, познавательный труд» [16, с. 116].

В программе учебной дисциплины «Основы проектирования и макетирования» предусмотрены виды самостоятельной работы: сбор теоретического и иллюстративного материала по теме композиции, анализ, систематизация и обобщение произведений художников-миниатюристов, работавших в данной тематике, выполнение зарисовок с произведений выдающихся палехских художников.

Проанализируем алгоритм выполнения самостоятельной работы по учебной дисциплине «Основы проектирования и макетирования» (схема 1).

Для создания высокохудожественных произведений палехской лаковой миниатюрной живописи необходимо понимание сущности этого вида искусства, знание произведений художников, композиционных и колористических решений. М.А. Некрасова подчеркивала, что «современное искусство лаковой миниатюры Палеха представляет собой художественную ценность в том случае, когда выстраивается на основе своего богатого художественного наследия» [13, с. 425]. Чтобы иметь багаж таких знаний необходимо изучение произведений палехской лаковой миниатюрной живописи, который формируется через насмотренность.

Одним из важных факторов творческого развития является формирование высокого уровня насмотренности. Люди творческих профессий используют насмотренность для формирования вкуса, стиля, стимуляции творческого процесса.

Схема 1. Алгоритм творческого развития художника церковно-исторической живописи в процессе самостоятельной работы по учебной дисциплине «Основы проектирования и макетирования»

Важную роль насмотренности в творческом развитии художника традиционных художественных промыслов подчёркивает О.В. Федотова, которая считает, что «насмотренность можно рассматривать, как культуру визуального восприятия и коммуникативно-интеллектуальное качество, позволяющее находить и трансформировать информацию под собственный замысел» [15, с. 86]. В данной статье под термином «насмотренность» понимается навык визуального опыта в художественной культуре палехской лаковой миниатюрной живописи.

Результаты насмотренности:

- развитие творческих способностей, выражающихся в умении генерировать творческие идеи на основе собственного визуального и личного художественно-практического опыта;
- сформированность чувства стиля палехской лаковой миниатюрной живописи, понимание его значимости этого художественного наследия;
- умение отличить хорошее произведение от заурядного и посредственного.

Самостоятельная работа студентов церковно-исторической живописи предполагает изучение высокохудожественных произведений палехской лаковой миниатюрной живописи и формирования электронной папки с лучшими работами художников Палеха. Начинающему художнику необходимо осознанно и целенаправленно осваивать художественное наследие, накапливать образы и идеи, которые помогут генерировать собственные творческие решения.

Как показывает практика освоения содержания дисциплины «Основы проектирования и макетирования» творческий процесс запускается быстрее у тех студентов, у которых сформирован высокий уровень насмотренности и навык свободного рисования элементов в палехском стиле. Такие студенты прекрасно умеют синтезировать уже известные достижения в области палехского искусства с современными темами, сохраняя стилистические традиции искусства Палеха, придавая им современное звучание.

Другим важным фактором творческого развития художника церковно-исторической живописи является формирование навыка свободного владения рисунком. Навык свободного владения рисунком в стилистике палехского искусства – это способность выполнять горки, деревья, воду, облака, драпировки, фигуры людей и животных автоматически, не прибегая к просмотру альбомов с репродукциями как иллюстративной подсказке.

Этого можно добиться путем выполнения зарисовок, многократного копирования элементов высокохудожественных произведений палехских художников, вариантов технической разделки миниатюры. Метод детального аналитического копирования позволяет постичь принципы, на которых основана палехская лаковая миниатюрная живопись.

Одной из составляющей творческого развития будущего художника церковно-исторической живописи является знание условного языка палехской лаковой миниатюрной живописи, которое тесно взаимосвязано с

необходимостью формирования чувства стиля и умения сохранять его в авторских композициях. М.А. Некрасова писала, что «современным палехским художникам необходимо знание языка своего искусства, умение свободно распоряжаться его средствами» [12, с. 268], «чем свободнее и шире владеет художник условностью своего искусства, тем шире его мастерство, тем живее и правдивее созданный им образ» [12, с. 270].

Основная роль в освоении художественно-стилистического языка и условности выразительных средств палехского искусства лежит на учебной дисциплине «Мастерство лаковой миниатюрной живописи», которая обеспечивает знание стиля палехской лаковой миниатюрной живописи, понимание условного языка и художественных средств, знание традиционных инструментов и материалов, технических приёмов работы. Их сформированность – индикаторы профессиональных компетенций [9, с. 3]. Но этого художественно-исполнительского опыта недостаточно для того чтобы сформировать устойчивое представление о вариантах стилистического решения миниатюрных элементов, которые можно применить в собственных композициях.

Своеобразным компенсаторным механизмом решения проблемы служит самостоятельная работа курса «Основы проектирования и макетирования», ориентированная на развитие личностного уровня насмотренности.

С целью закрепления впечатлений от визуального просмотра высокохудожественных произведений необходимо проводить аналитический разбор изобразительных приемов и средств, которыми автор работы добился выразительности художественного образа. А для того чтобы аналитическое впечатление о художественном произведении перешло из кратковременной в долговременную оперативную память и стало собственным личным опытом, необходимы краткосрочные зарисовки этих работ.

В логике разработанного алгоритма происходит расширение количества шаблонов и вариантов (инструментов) композиционного решения, способствующих развитию чувства стиля палехской лаковой миниатюрной живописи, ускорению поиска композиционного решения в собственных учебных заданиях. Выполняя зарисовки лучших произведений художников в области лаковой миниатюрной живописи, студенты доводят навыки свободного рисования элементов в палехском стиле до автоматизма и быстрее приступают к собственному композиционному поиску.

Современному студенту сложно стремиться к развитию насмотренности в многочисленном информационном потоке. Начинающему художнику трудно правильно атрибутировать работы палехской лаковой миниатюры. Часто в интернете под видом палехской лаковой миниатюрной живописи представлены работы холуйских, мстёрских художников или вовсе примитивная подделка, которая не даёт представления о настоящих художественных ценностях этого вида искусства.

Для исправления ситуации преподавателю необходимо оказывать студентам помощь в выборе образцов для выполнения зарисовок, отбирая

знаковые произведения. Преподавателю важно объяснять достоинства каждой предлагаемой для копирования работы, её ценность, художественные средства для раскрытия образа темы, традиционные приёмы и новаторство. В качестве таких образцов могут быть выбраны общепризнанные произведения иконописи Палеха и работы основателей палехской лаковой миниатюрной живописи, синтезировавшие традиции древнерусской православной живописи в светскую лаковую миниатюрную живопись – основателей «Артели древней живописи»: И.И. Голикова, И.И. Зубкова, И.М. Баканова, Д.Н. Буторина, А.В. Котухина, И.П. Вакурова, А.И. Ватагина.

Когда студенты накопят некоторый опыт им можно порекомендовать для выполнения зарисовок миниатюры художников-современников, которые в своём творчестве смогли одновременно выработать индивидуальную манеру письма и сохранить лучшие традиции, завещанные бывшими художниками-иконописцами: В.М. Ходовым, И.В. Ливановым, Е. Щаницыной Е, Н.П. Лопатиной, О.А. Терентьевым, В.В. Булдаковым, А.В. Араповой, А.А. Котухиным, Т.И. Зубковым, С.И. Каманиной, А.Д. Кочупаловой, Б.Н. и К.В. Кукулиевыми, К.Н. Рудиной. Отобранные для выполнения зарисовок работы требуют аналитического разбора, особенно если это копирование сложных многоклеймовых композиций.

Студенты с первых дней обучения формируют папку с электронными фотографиями палехской лаковой миниатюрной живописи и иконописи. Изображения целесообразно обсуждать на кафедре с преподавателем или использовать для выбора вариантов для копирования и выполнения зарисовок.

Студенты выполняют следующие виды зарисовок: графические, силуэтные, в цвете.

Рис. 1. Графические зарисовки деревьев в палехском стиле. Исполнитель: Абрамова А.

Графические зарисовки выполняются с помощью простого карандаша и ластика (рис. 1, 4, 5)⁵⁴. В работе обязательно должны присутствовать линии разной толщины, как еще говорят, «живые линии», плавно переходящие из толстых в тонкие и наоборот. Такие зарисовки выполняются остро наточенным карандашом с разным нажимом на материал: в силуэтах

изображения линия может быть чуть толще, а детали внутренней разделки обозначены линиями более тонкими, и даже списанными на нет.

⁵⁴ Рис. 1-7 – фото автора.

Для более глубокого изучения стилистических приемов обозначения света в миниатюрной живописи в зарисовках могут наноситься пробела карандашом красного цвета (рис. 2 а, б). Также приветствуется зарисовки, выполнение в технике прорись, с помощью акварели чёрного и красного цветов (рис. 3 а, б).

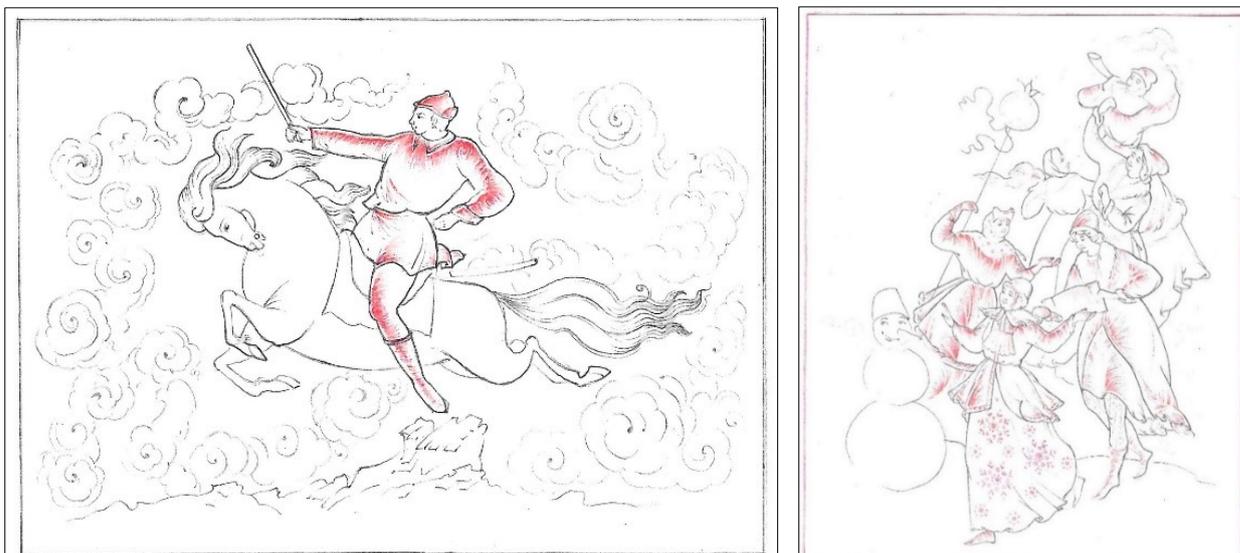

Рис. 2 а, б. Графические зарисовки в палехском стиле с включением пробела, выполненного красным карандашом. Исполнители: Морозова О. (2а), Конопелькина О. (2б)

Рис. 3 а, б. Графические зарисовки в палехском стиле, выполнение в технике прорись с помощью акварели чёрного и красного цветов.
Исполнители: Абрамова А. (3а), Морозова О. (3б)

Иконописная техника красно-черной прориси помогает освоить графичность ювелирно-отточенного иконографического рисунка, изысканную пластику линейной трактовки объемов лаковой миниатюры. Тёмными линиями разной толщины подчеркивают выразительные силуэты, которые моделируют форму элементов изображения. На переднем плане или в самых затемнённых местах линии постепенно утолщаются. Ближе к полутону и свету линии становятся более тонкими, прозрачными, плавно списываются на нет к белой бумаге, образуя, тем самым, валёрный переход от тени к свету.

Можно зарисовывать миниатюрные работы целиком, чтобы изучить композиционную схему и цветовой ритм (рис. 4 а, б), а также выполнять зарисовки отдельных клейм или даже дифференцированных элементов – деревьев, гор, палат, воды, фигур человека, животных (рис. 1, 5).

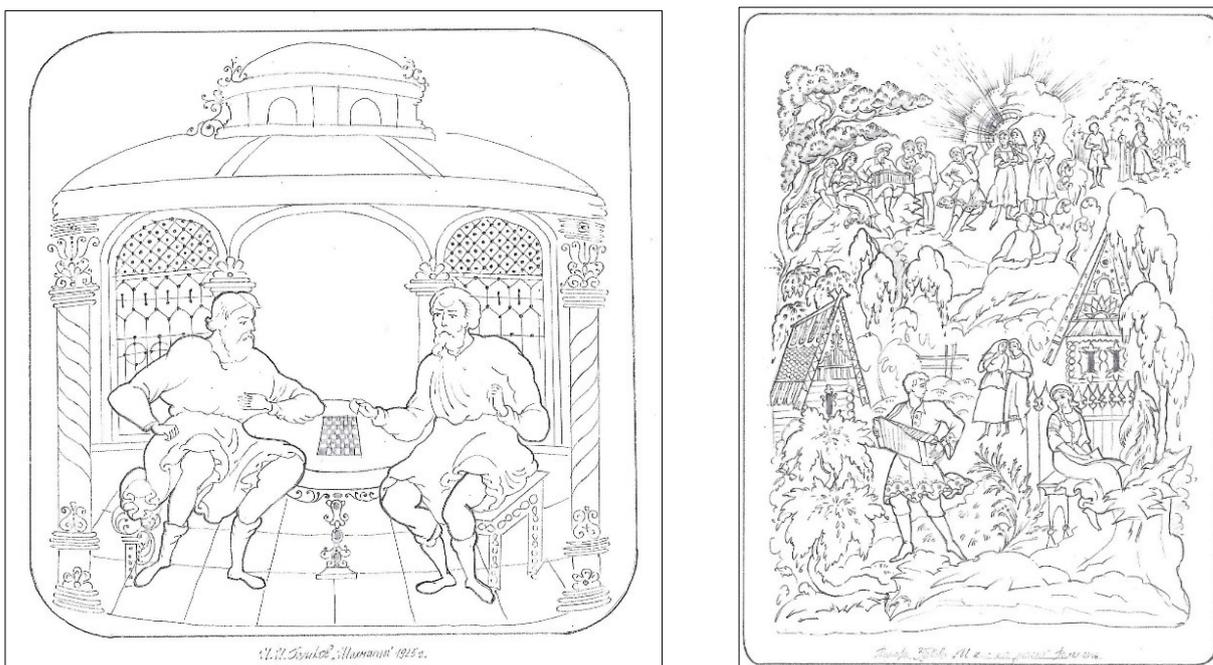

Рис. 4 а, б. Графические зарисовки композиций в палехском стиле. Исполнитель: Морозова О.

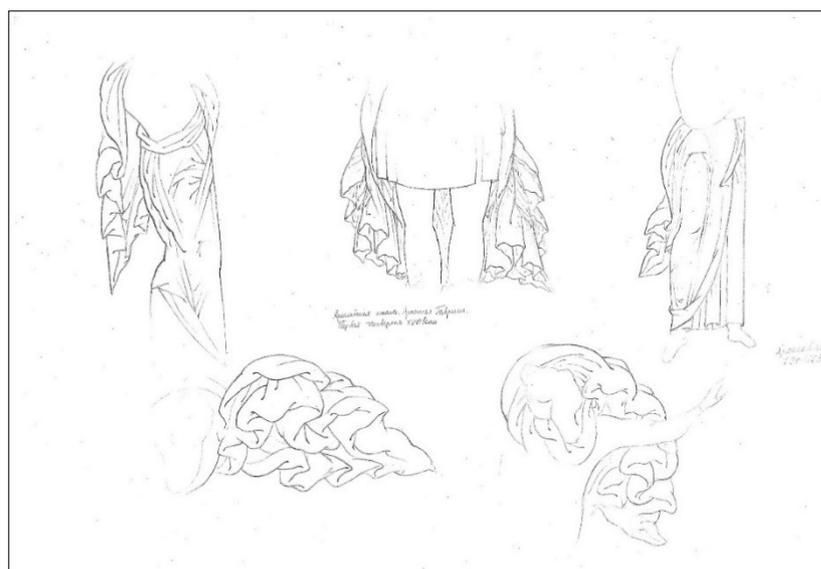

Рис. 5. Графические зарисовки драпировок в палехском стиле. Исполнитель: Галицкая А.

Силуэтные зарисовки элементов с палехских миниатюр выполняется черной тушью на белой бумаге (рис. 6 а, б). Силуэтно-плоскостной изобразительный метод является мощным выразительным художественным средством. Выразительное силуэтно-плоскостное решение остается одним из самых активно используемых художественных приёмов современной лаковой миниатюрной живописи Палеха. Уверенное владение приёмом является одним из основных условий профессионального развития.

Зарисовки подобного вида позволяют оценить силу такого художественного средства как выразительный силуэт, изучить традиционную форму и конфигурацию пятен, движение, характер персонажей.

Рис. 6 а, б. Силуэтные зарисовки фигур в палехском стиле
Исполнители: Ерминсон В. (6 а), Храброва Г. (6б)

Рис. 7. Зарисовка палехской миниатюры в цвете. Исполнитель: Конопелькина О.

Приоритет выбора объекта для зарисовки должен определяться темой композиции и предпочтений студента. Зарисовки выполняются на плотных листах бумаги формата А-4. Изображение миниатюрных элементов требуют грамотной компоновки. К каждому изображению необходимо выполнить подрисовочные подписи, содержащие сведения об авторе и названии работы.

Все выполненные зарисовки необходимо хранить в отдельной папке на протяжении всего срока обучения. Это собрание иллюстраций является креативным капиталом будущих начинаний, новых композиций, в которых будут сохранены древние художественные традиции, передающиеся из поколения в поколение на протяжении многих веков, материалом для разработки собственного проекта.

Описанный алгоритм организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Основы проектирования и макетирования» позволяет каждому обучающемуся повысить свой уровень насмотренности, развить навык свободного владения рисунком в палехском стиле, увеличить трудоспособность при генерации новых соединений элементов, помогая успешно выстроить индивидуальную стратегию к формированию профессиональной компетентности.

Литература

1. Ананьев Б.Г. Личность, субъект деятельности, индивидуальность. – Москва: Директ-Медиа, 2008. – 134 с.
2. Бондаренко И.В. Системно-деятельный подход, как основа формирования универсальных учебных действий при обучении технологии / И.В. Бондаренко // Образовательная социальная сеть. – URL: <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2020/03/24/sistemno-deyatelnostnyu-podhod> (дата обращения: 10.10.2022).
3. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. / Л.С. Выготский; сост. М.Г. Ярошевский. Т. 1: Вопросы теории и истории психологии. Т. 1 / под ред. А. Р. Лурия, М. Г. Ярошевского; [послесл. и коммент. М. Г. Ярошевского, Г. С. Гургенидзе]. – Москва: Педагогика, 1982. – 487 с.
4. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – Москва: ИНТОР, 1996. – 544 с.
5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – Т. 2. – Москва: Рус. Яз., 1998. – 700 с.
6. Деятельностный подход сегодня // Вестник МГУ. Психология. 1988. – № 3. – С. 17-36.
7. Занков Л.В. Дидактика и жизнь. – Москва: Педагогика, 1968. – 176 с.
8. Колесова О.А. Каталог юбилейной выставки «90 лет искусству Палеха» / О.А. Колесова. – Палех, 2014. – 151 с.
9. Костычева И.В. Мастерство лаковой миниатюрной живописи: Программа по учебной дисциплине / И.В. Костычева. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2022. – 58 с.
10. Ломов Б.Ф. Системность в психологии: избранные психологические труды / Б.Ф. Ломов. – Москва: Изд-во Моск. психолого-социального ин-та; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 423 с.
11. Морозова Ю.И. Системно-деятельностный подход в образовании / Ю.И. Морозова // Академия «Арт-талант». Официальный сайт всероссийских

конкурсов. – URL: <https://www.art-talant.org/publikacii/32396-sistemno-deyatelnostnyu-podhod-v-obrazovanii> (дата обращения: 07.11.2022).

12. Некрасова М.А. Палехская миниатюра. / М.А. Некрасова. – Ленинград: Художник РСФСР, 1983. – 374 с.: ил.

13. Некрасова М.А. Древняя традиция в искусстве Палеха на переломах истории XIX – XX – XXI веков. Разрушение и возрождение. // Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII–XXI вв. Традиции и современность. – Москва: Союз Дизайн, 2013. – С. 113–152.

14. Тихомирова М.А. Николай Михайлович Зиновьев – художник Палеха / М.А. Тихомирова. – Ленинград: Художник РСФСР, 1987. – 160 с., ил.

15. Федотова О.В. Насмотренность как одно из условий создания творческого образа в профессиональном образовании в традиционных художественных промыслах // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 3. – С. 80–87. – URL: http://dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-16.pdf (дата обращения: 26.12.2022). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-3-80-88

16. Федотова О.В. От замысла к воплощению. Творческие этапы создания художественно-графического проекта // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3. – С. 113–121. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-13.pdf (дата обращения: 20.01.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00054

References

1. Anan'ev B.G. Lichnost', sub'ekt deyatel'nosti, individual'nost'. – Moskva: Direkt-Media, 2008. – 134 s.

2. Bondarenko I.V. Sistemno-deyatel'nyj podhod, kak osnova formirovaniya universal'nyh uchebnyh dejstvij pri obuchenii tekhnologii / I.V. Bondarenko // Obrazovatel'naya social'naya set'. – URL: <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2020/03/24/sistemno-deyatelnostnyu-podhod> (data obrashcheniya: 10.10.2022).

3. Vygotskij L.S. Sobranie sochinenij v 6 t. / L.S. Vygotskij; sost. M.G. YAroshevskij. – Moskva: Pedagogika, 1982.

4. Davydov V.V. Teoriya razvivayushchego obucheniya. – Moskva: INTOR, 1996. – 544 s.

5. Dal' V.I. Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka: v 4 t. – T. 2. – Moskva: Rus. YAz., 1998. – 700 s.

6. Deyatel'nostnyj podhod segodnya // Vestnik MGU. Psihologiya. 1988. – № 3. – S. 17–36.

7. Zankov L.V. Didaktika i zhizn'. – Moskva: Pedagogika, 1968. – 176 s.

8. Kolesova O.A. Katalog yubilejnoj vystavki «90 let iskusstvu Palekha» / O.A. Kolesova. – Palekh, 2014. – 151 s.

9. Kostycheva I.V. Masterstvo lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: Programma po uchebnoj discipline / I.V. Kostycheva. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2022. – 58 s.

10. Lomov B.F. Sistemnost' v psihologii: izbrannye psihologicheskie trudy / B.F. Lomov. – Moskva: Izd-vo Mosk. psihologo-social'nogo in-ta; Voronezh: MODEK, 2011. – 423 s.
11. Morozova YU.I. Sistemno-deyatel'nostnyj podhod v obrazovanii / YU.I. Morozova // Akademiya «Art-talant». Oficial'nyj sajt vserossijskih konkursov. – URL: <https://www.art-talant.org/publikacii/32396-sistemno-deyatelnostnyy-podhod-v-obrazovanii> (data obrashcheniya: 07.11.2022).
12. Nekrasova M.A. Palekhskaya miniatyura. / M.A. Nekrasova. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1983. – 374 s.: il.
13. Nekrasova M.A. Drevnyaya tradiciya v iskusstve Palekha na perelomah istorii XIX – XX – XXI vekov. Razrushenie i vrozozhdenie. // Narodnoe iskusstvo. Russkaya tradicionnaya kul'tura i pravoslavie. XVIII-XXI vv. Tradicii i sovremennost'. – Moskva: Soyuz Dizajn, 2013. – S. 113-152.
14. Tihomirova M.A. Nikolaj Mihajlovich Zinov'ev – hudozhnik Palekha / M.A. Tihomirova. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1987. – 160 s., il.
15. Fedotova O.V. Nasmotrennost' kak odno iz uslovij sozdaniya tvorcheskogo obraza v professional'nom obrazovanii v tradicionnyh hudozhestvennyh promyslah // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 3. – S. 80-87. – URL: http://dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-16.pdf (data obrashcheniya: 26.12.2022). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-3-80-88
16. Fedotova O.V. Ot zamysla k voploshcheniyu. Tvorcheskie etapy sozdaniya hudozhestvenno-graficheskogo proekta // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 3. – S. 113-121. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-13.pdf (data obrashcheniya: 20.01.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00054

УДК 378.14:745

Александрова Н.М., доктор педагогических наук, профессор, директор 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: profped@bk.ru

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

Интегративные технологии обучения как педагогические инновации в высшем образовании в области традиционного прикладного искусства
Integrative learning technologies as pedagogical innovations in higher education in the field of traditional applied arts

Аннотация. Статья посвящена изучению использования интеграции для разработки интегративных технологий обучения в высшем образовании в области традиционного прикладного искусства. Раскрыта сущность интегративных технологий обучения. Приведены конкретные примеры интегративных технологий, осуществляемых в отборе содержания и процесса обучения. Дана характеристика технологии отбора художественно-технологического содержания обучения холуйской лаковой миниатюрной живописи, технологии отбора содержания пластической анатомии с учетом особенностей различных видов традиционного прикладного искусства, интегративной технологии освоения содержания обучения метадисциплине.

Ключевые слова: идея, интеграция, технология обучения, высшее образование, традиционное прикладное искусство, дидактика, методика.

Abstract. The article is devoted to the study of the use of integration for the development of integrative learning technologies in higher education in the field of traditional applied arts. The essence of integrative learning technologies is revealed. The specific examples of integrative technologies implemented in the selection of the content and learning process are given. The article describes the technology of selecting the artistic and technological content of teaching Kholui lacquer miniature painting, the technology of selecting the content of plastic anatomy, taking into account the peculiarities of various types of traditional applied art, integrative technology of mastering the content of teaching meta-discipline.

Keywords: idea, integration, learning technology, higher education, traditional applied art, didactics, methodology.

Технологии обучения в высшем образовании в области традиционного прикладного искусства являются компонентом дидактики и методики этого уровня образования. Под технологиями обучения понимают процесс формирования видов деятельности, компетенций и качеств личности будущего профессионала. В соответствии с функциями технологии, отмеченными в теории общей технологии, определены требования к осуществлению технологий обучения [1, с. 129]. Такими требованиями выступают последовательность, алгоритмичность, этапность, процедурность, режимность. Это означает, что любая технология обучения имеет свою последовательность выполнения; алгоритмы, этапы, процедуры, режимы её осуществления.

Для того, чтобы создать технологию обучения применяют технологический подход. Применение его приводит к выстраиванию процесса обучения и воспитания как к технологическому процессу. Этот процесс многокомпонентный и включает технологию подготовки к обучению, технологию отбора содержания обучения, технологию процесса обучения, технологию оценивания обучения.

Ввиду того, что любая конкретная задача обучения реализуется собственной технологией, технологий обучения множество, т.е. существуют разнообразные технологии подготовки к обучению, технологии отбора содержания обучения и т.д. Однако есть общие (типовые) технологии. Это обобщенные структуры, из компонентов которых могут создаваться частные единичные технологии обучения, в том числе и в высшем образовании в области традиционного прикладного искусства.

Изучение представленных в научной литературе классификаций типовых технологий обучения выявило их различные научные основания: психолого-педагогические, профессиональные, потребностные (зависящие от потребностей субъектов обучения) [1; 4; 9]. Это доказывает наличие широкого спектра оснований технологий обучения и открытие новых, что продиктовано появлением нового содержания обучения, нового обучающего процесса (новых методов, средств, форм, среды, оценивания, методик обучения).

В этой связи интегративный подход как возможность применения интеграции к разработке технологий обучения вполне правомочен. Действительно интеграцией создано содержание высшего образования в области традиционного прикладного искусства, а именно, метадисциплин «Декоративный рисунок» [6, с. 37-38] и «Пластическая анатомия» [11, с. 29], художественно-технологического содержания образования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи [2, с. 81] и др. Кроме этого интеграция методов, средств, форм, среды и оценивания как ведущих компонентов процесса обучения позволила создать уникальные дидактические условия для эффективной подготовки бакалавров по различным видам традиционного прикладного искусства [3; 5; 7].

Именно процессом интеграции, возможно, объединить условно разделенные технологии обучения. Например:

- операциональные – технологии формирования различных способов умственных действий и операций у будущих художников, обеспечивающих развитие абстрактно-логического (понятийного) мышления;

- эмоционально-эстетические – технологии, направленные на развитие эмоционально-эстетического опыта, необходимого для создания художественных произведений в конкретных видах традиционного прикладного искусства; утверждение избирательности эстетических предпочтений; мотивирование изучения художественных изделий; приобретение навыков эстетического оценивания)

- эвристические – технологии, которые направлены на развитие инновационного мышления, способствующего выбору решений в создании художественных произведений традиционного прикладного искусства, а именно, в разработке новых технологических методов, способов и приёмов изготовления художественных изделий; в преобразовании конструктивных форм и применении новых материалов в проектировании и изготовлении произведений.

Раскроем интегративные технологии обучения на конкретных примерах. Отметим, что данные технологии являются инновационными, так как впервые созданы и успешно использованы в подготовке художников-бакалавров в области художественного кружевоплетения, художественной вышивки, художественной резьбе по кости и дереву, лаковой миниатюрной живописи в Высшей школе народных искусств (академии).

Пример первый – *технология отбора художественно-технологического содержания обучения холуйской лаковой миниатюрной живописи студентов в высшем образовании по специальности Живопись, специализации – художник-живописец (церковно-историческая живопись)*. Данную технологию можно назвать интегративной, т.к. ее методолого-теоретической основой является взаимосвязь профессиональной художественно-технологической деятельности художника холуйской лаковой миниатюрной живописи и содержания высшего образования. Данная взаимосвязь базируется на идее создания содержания высшего образования на основе изучения видов профессиональной деятельности художников. Технология реализуется изучением особенностей художественно-технологической деятельности художника и фиксации их в учебном материале содержания профильных учебных дисциплин, таких как «Основы проектирования и макетирования», «Совершенствование мастерства» и др.

Осуществление технологии отбора художественно-технологического содержания обучения холуйской лаковой миниатюрной живописи начинается с установления особенностей этой живописи: стилистической специфики, декоративности и вписанности в фон предмета, конкретности изобразительного языка, содержания художественного образа, пластического

строю композиции, образности цвета, орнаментального обрамления, эмоциональной содержательности [2, с. 36-37].

Кроме этого важно, чтобы преподаватель-исследователь определил, что он понимает под видом профессиональной художественно-технологической деятельности. При этом он должен исходить из того, что в профессиональной деятельности профессионального образования методы, способы, средства, характер, операции и приемы воздействия на предмет деятельности с целью его преобразования являются сутью профессиональной деятельности [10]. В этой связи, исследуя художественно-технологическую деятельность художников и студентов, изучаются именно перечисленные выше характеристики преобразования предмета. Поскольку эту деятельность можно отнести к интегративному виду [2, с. 37-39], то дифференцируя ее на художественную и технологическую части, изучают их более подробно и далее, устанавливая взаимосвязи между ними, формируют понимание художественно-технологической деятельности.

Остановимся на этом более подробно на примере холуйской лаковой миниатюрной живописи. Художественная часть интегративного вида деятельности состоит из комплекса последовательно выполняющихся этапов: поиск идеи художественного произведения; разработка композиционного и колористического решения; проектирование изделия с детальной проработкой элементов, характерных для традиций конкретного вида традиционных художественных промыслов; выполнение в материале произведения с учетом таких средств художественного выражения, как способ наложения красок, исполнительское мастерство, декоративность, содержание миниатюрной живописи, художественный образ, пластический строй, цвет, условность и др. Определяются конкретные средства художественной деятельности и формируются в группы, такие как, материально-технические, информационные художественно-стилистические, логические.

Технологическая часть художественно-технологической деятельности представляет собой выполнение на папье-маше холуйской лаковой миниатюрной живописи с использованием принципиальных положений построения композиции, орнамента, колористического решения; специфических операций – нанесение белильного грунта, (роскрыши, лессировок), применение методов и приемов именно холуйской живописи. Выявляются средства технологической деятельности – материалы и инструменты. Так, инструментами являются: курант, мастихин и плита для приготовления красок.

Подробное изучение художественной и технологической деятельности позволяет четко представить ее сложность, материалы, возможные трудности, что важно включить в содержание дисциплин профильного образования.

Соединяя части в единую художественно-технологическую деятельность, определяется интегративный результат – особая живопись с одноклеймовой (односюжетной) или многоклеймовой (многосюжетной) композицией, которая завершена, т.е. ее элементы вписаны в единое

живописное пространство и замкнуты введением кулис первого плана, живопись имеет конкретность изобразительного языка, формы и цвет приближены к действительности [2, с. 42] и соответствует традициям холуйской лаковой миниатюры.

Профессиологические, т.е. профессионально-деятельностные основы содержания высшего образования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи устанавливают прямую связь вырабатываемых умений и навыков у будущих художников и этой деятельности.

Это осуществляется посредством отбора такого содержания образования по дисциплинам, которое соответствует логике освоения художественно-технологической деятельности и является результатом выполнения нескольких ее технологических этапов: первый – изучение конкретных видов художественной и технологической деятельности и их совмещения; второй – точное установление общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые формируются во время подготовки художников; третий – моделирование содержания блоков дисциплин (модулей), например, обязательной части («Общий курс композиции», «Иконография», «Основы проектирования и макетирования», «Техника темперной живописи и технология живописных материалов» и др.) в соответствии с методами, средствами, процессом деятельности и выявленными компетенциями. Отметим, что содержание высшего образования позволяет будущим художникам освоить выполнение сложных композиций по собственным художественным проектам, спроектировать новые конструкции форм изделий, получить новые выставочные произведения миниатюрной живописи. Это возможно только после освоения ими особенностей макетирования разнообразных форм изделий, законов построения многофигурных композиций, методов оформления форм, решений орнаментальных, многоклеимовый и многофигурных композиционных задач.

Художественно-технологический рукотворный процесс создания холуйской и иных видов лаковой миниатюрной живописи, с заложенным в нем знанием стилистических особенностей, логики работы, техники исполнения живописи, во времени длителен. Именно это во многом определяет содержание и структуру длительного практического процесса обучения профессиональной деятельности, то есть изучение последней приводит не только к отбору специфического содержания дисциплин, но и к выстраиванию логики и объема теоретического и практического видов обучения дисциплинам.

Пример второй – *технология отбора содержания пластической анатомии с учетом особенностей различных видов традиционного прикладного искусства*. Данная технология является интегративной, так как основана на интеграции различных дисциплин и выявлении взаимовлияния специфики конкретных видов традиционного прикладного искусства и содержания учебной дисциплины «Пластическая анатомия».

Это означает, что содержание дисциплины отбирается с учетом тех видов традиционного прикладного искусства, которые непосредственно осваивают студенты в процессе обучения.

«Пластическая анатомия» как метадисциплина имеет инвариантную и вариативную части [11, с. 30].

Технологически последовательность отбора содержания состоит из двух крупных этапов: разработки инвариантной части и разработки вариативной части.

Инвариантная часть содержит учебную информацию, формирующую общие целостные представления об изображении человека и животных в статическом и динамическом положении, и строится на базе интеграции дисциплин «Академический рисунок», «Академическая скульптура», которые изучаются студентами непосредственно в вузе, и научной дисциплины «Анатомия», раскрывающей особенности внутреннего и внешнего строения человека и животных. В связи с этим инвариантная часть, не учитывающая специфику видов прикладного искусства, тоже создана интеграцией. Значение данной части важно тем, что разделы и темы в ней соответствуют практическим заданиям по дисциплинам «Академический рисунок», «Академическая скульптура», которые призваны обучать реалистическому изображению человека и животных.

Вариативная часть метадисциплины «Пластическая анатомия» концентрирует в себе содержание, учитывающее изображение человека и животных в зависимости от вида традиционного прикладного искусства. Для создания содержания пластической анатомии исследуется профессиональная деятельность художников и изучаются произведения лаковой миниатюрной живописи (федоскинской, палехской, мстерской, холуйской), художественной резьбы по дереву и по кости, ювелирного искусства, декоративной росписи (нижнетагильской, жостовской, московского письма), художественной вышивки, художественного кружевоплетения и других видов традиционного прикладного искусства с целью установления техники изображения человека или животных (реалистической, стилизованной), которое зависит от вида искусства.

Эта часть метадисциплины в связи с этим разделяется на модули содержания обучения. Каждый модуль представляет собой результат интеграции особенностей изображения человека и животных в конкретных видах традиционного прикладного искусства, содержания научной дисциплины «Анатомия» и содержания требований к обучению пластической анатомии, исходящих из федеральных государственных образовательных стандартов для высшего образования, согласно которым осуществляется процесс обучения будущих художников традиционного прикладного искусства. Приведем примеры модулей содержания обучения.

Объемно-скульптурный модуль характеризует освоение реалистического изображения человека и животных путем создания конструктивно-анатомического рисунка с передачей объема, нескольких

ракурсов, при соотношении часов изучения человека и животных 60/40. Данный модуль предназначен для обучения будущих художников художественной резьбе по дереву, художественной резьбе по кости, ювелирному искусству, где изображение человека и животных во многих случаях является основным.

Миниатюрный живописно-плоскостной модуль предопределен для изучения пластики фигуры в целом, ключевых узлов – голова, кисти рук, стопы, при соотношении часов изучения человека и животных 80/20. Модуль определен для обучения будущих художников лаковой миниатюрной живописи, которой свойственна реалистичность (федоскинская миниатюра), миниатюрность, стилизация, преимущественное статическое и динамическое изображение человека, среди животных – лошади [11, с. 67].

Текстильно-орнаментальный модуль предназначен для изучения фигуры человека и животных с высокой степенью обобщения форм при указанном выше соотношении часов изучения человека и животных. Модуль выбран для обучения студентов художественному кружевоплетению, художественной вышивке, когда изображение человека и животных, стилизованное по формам и пропорциям, плоскостно-силуэтное, часто схематичное представлено в проектах и техническом рисунке [11, с. 67].

Приведенные примеры технологий отбора содержания обучения в области конкретных видов традиционного прикладного искусства доказывают не только приоритетность интегративных процессов, но и сложность их механизма. Отметим, что обсуждаемые примеры технологий успешно внедрены в реальный учебный процесс подготовки художников.

Завершая обсуждение использования интегративных технологий обучения как педагогических инноваций в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов, приведем пример применения указанных технологий непосредственно в процессе обучения. При этом используем методический уровень этого процесса, а именно методику освоения студентами содержания обучения метадисциплин.

Остановимся на *интегративной технологии освоения содержания обучения метадисциплине*. Выше приведенный пример представил одну из метадисциплин «Пластическую анатомию». Однако в образовательном процессе подготовки художников традиционного прикладного искусства присутствуют и иные метадисциплины, например, «Декоративный рисунок» [5]. Технология освоения содержания обучения любой из этих дисциплин строится на основе учета видов традиционного прикладного искусства, по которым осуществляется подготовка художников, и имеет общую методическую последовательность: вначале осваивается содержание инвариантной части метадисциплины, затем – содержание вариативной части метадисциплины. Для этого составляются методика обучения инвариантной части и методика обучения вариативной части.

Методика обучения инвариантной части направлена на освоение содержания базовой части метадисциплин, которая не зависит от конкретных

видов традиционного прикладного искусства. Она выстраивается по конкретной теме дисциплины (а так как тем несколько, то состоит из нескольких методик). Общий алгоритм разработки методик следующий: 1) определяют цель и задачи обучения; 2) выделяют ступени выполнения студентами определенного задания; 3) разрабатывают ход выполнения учебного задания; 4) выделяют в соответствии с ходом занятия методы преподавания и учения; 5) устанавливают дидактические средства обучения; 6) выявляют формы обучения; 7) определяют форму и критерии промежуточного и итогового контроля выполнения студентами работы по теме.

Ввиду того, что преподавание вариативной части содержания обучения метадисциплин имеет особенности, связанные с конкретными видами традиционного прикладного искусства, оно в своей технологической последовательности также интегрировано, то есть одновременно преподаватель может использовать несколько частных методик обучения – методик освоения содержания обучения, различающихся спецификой конкретных видов искусства. Это оправдано тем, что общепрофессиональные метадисциплины «Пластическая анатомия» и «Декоративный рисунок» предназначены для одновременного обучения студентов одного потока, но разных профилей (видов традиционного прикладного искусства). При этом профильные группы студентов малочисленны. Для обучения каждому профилю преподаватель разрабатывает частную методику. Совокупность всех частных методик представляет собой единую методику обучения вариативной части метадисциплины. Частные методики обучения имеют единую общую структуру: 1) цель и задачи обучения, 2) обоснование используемого методологического подхода и методов обучения, 3) этапы хода выполнения учебно-творческого задания, 4) средства и формы обучения, 5) оценивание работы обучающихся.

Однако содержание каждого структурного компонента одной частной методики отличается от содержания структурного компонента другой методики, так как содержит информацию, продиктованную спецификой отдельного профиля обучения.

Например, даже используемые графические знаки в изобразительно-декоративных приемах, которыми овладевают студенты различные в зависимости от профиля. Так, линейно-графический прием декоративного решения (изображение линии прямой, бесконечной, изогнутой, ломаной; линии различной тональности, тонкой, светлой, черной, а также сочетание вертикальных и горизонтальных линий, создающих ритм в изображении) наиболее часто используется в художественной вышивке и художественном кружевоплетении, поскольку соответствует специфике как проектного рисования по вышивке и кружевоплетению, так и художественно-технологическим особенностям готовых изделий [6, с. 70].

Таким образом, интегративные технологии обучения как педагогические инновации в высшем образовании области конкретных видов

традиционного прикладного искусства реализуют идеи интеграции и интегративного подхода, они многочисленны, устанавливают и раскрывают сложный механизм интеграции в образовательном процессе. Интегративные технологии обучения, несомненно, имеют большие перспективы их применения, что повышает значение создания теории интеграции в области подготовки художников традиционного прикладного искусства.

Литература

1. Александрова Н.М. Профессиональная педагогика: методология и теория обучения: учебное пособие для студентов педагогических вузов и научно-педагогических работников профессионального образования / Н.М. Александрова. – Нижний Новгород: Волжский государственный инженерно-педагогический университет; Санкт-Петербург: Любавич, 2010. – 186 с.
2. Бешапошникова Ю.А. Художественно-технологическое содержание высшего образования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше; специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Юлия Авенгеровна Бешапошникова. – Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 2015. – 227 с.
3. Бешапошникова Ю.А. Выпускная квалификационная работа – гарант сохранения традиций и развития холуйской лаковой миниатюрной живописи // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 3. – С. 118-128. – URL: http://dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-20.pdf (дата обращения: 22.02.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-38-118-128 EDN: AMWWLG
4. Зеер Э.Ф. Профориентология: теория и практика. Взаимосвязь типа личности и сферы профессиональной деятельности / Э.Ф. Зеер. А.М. Павлова, Н.О. Садовникова. – Москва: Акад. проект; Екатеринбург: Деловая кн., 2004. – 188 с.
5. Колобов В.Н. Профессиональное образование в области художественной резьбы по кости – фактор сохранения и развития косторезного искусства: монография в 2-х частях. Ч. II / научный редактор В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2020. – 100 с.
6. Ломакин М.О. Декоративный рисунок в подготовке бакалавров традиционного прикладного искусства: монография / М.О. Ломакин. – Санкт-Петербург, ВШНИ. – 152 с.
7. Сайфулина Е.В. Развитие исследовательской активности студентов в процессе проектной деятельности / Е.В. Сайфулина // Педагогический журнал. – 2020. – № 2А. – С. 201-206.
8. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий В 2-х т., Т. I. / Г.К. Селевко – Москва: Народное образование, 2005. – 555 с.
9. Сердюцких И.А. «Педагогическая технология» и «технология обучения». – URL: <https://nsportal.ru/nachalnaya->

shkola/obshchepedagogicheskie-tehnologii/2018/09/20/pedagogicheskaya-tehnologiya-i (дата обращения: 22.02.2023).

10. Теория профессионалогии педагогического образования: монография / под научной редакцией Н.М. Александровой. – Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. – 230 с.

11. Уткин А.Л. Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов: содержание обучения: монография в 2-х частях, Ч. I / А.Л. Уткин. – Санкт-Петербург, ВШНИ. – 83 с.

References

1. Aleksandrova N.M. Professional'naya pedagogika: metodologiya i teoriya obucheniya: uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskikh vuzov i nauchno-pedagogicheskikh rabotnikov professional'nogo obrazovaniya / N.M. Aleksandrova. – Nizhnij Novgorod: Volzhskij gosudarstvennyj inzhenerno-pedagogicheskij universitet; Sankt-Peterburg: Lyubavich, 2010. – S. 129.

2. Besshaposhnikova YU.A. Hudozhestvenno-tehnologicheskoe sodержanie vysshego obrazovaniya v oblasti holujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi na pap'e-mashe; special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk / YULiya Avengerovna Besshaposhnikova. – Sankt-Peterburg, FGBOU VO «Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya)», 2015. – 227 s.

3. Besshaposhnikova YU.A. Vypusknaya kvalifikacionnaya rabota – garant sohraneniya tradicij i razvitiya holujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 3. – S. 118-128. – URL: http://dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-20.pdf (data obrashcheniya: 22.02.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-38-118-128 EDN: AMWWLG

4. Zeer E.F. Proforientologiya: teoriya i praktika. Vzaimosvyaz' tipa lichnosti i sfery professional'noj deyatel'nosti / E.F. Zeer. A.M. Pavlova, N.O. Sadovnikova. – Moskva: Akad. proekt; Ekaterinburg: Delovaya kn., 2004. – 188 s.

5. Kolobov V.N. Professional'noe obrazovanie v oblasti hudozhestvennoj rez'by po kosti – faktor sohraneniya i razvitiya kostoreznogo iskusstva: monografiya v 2-h chastyah. CH. II / nauchnyj redaktor V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2020. – 100 s.

6. Lomakin M.O. Dekorativnyj risunok v podgotovke bakalavrov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: monografiya / M.O. Lomakin. – Sankt-Peterburg, VSHNI. – 152 s.

7. Sajfulina E.V. Razvitie issledovatel'skoj aktivnosti studentov v processe proektnoj deyatel'nosti / E.V. Sajfulina // Pedagogicheskij zhurnal. – 2020. – № 2A. – S. 201-206.

8. Selevko G.K. Enciklopediya obrazovatel'nyh tehnologij V 2-h t., T. I / G.K. Selevko – Moskva: Narodnoe obrazovanie, 2005. – 555 s.

9. Serdyuckih I.A. «Pedagogicheskaya tehnologiya» i «tehnologiya obucheniya». – URL: [https://nsportal.ru/nachalnaya-](https://nsportal.ru/nachalnaya)

shkola/obshchepedagogicheskie-tehnologii/2018/09/20/pedagogicheskaya-tehnologiya-i (data obrashcheniya: 22.02.2023).

10. Teoriya professiologii pedagogicheskogo obrazovaniya: monografiya / pod nauchnoj redakciej N.M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo RGPU im. A.I. Gercena, 2013. – 230 s.

11. Utkin A.L. Plasticheskaya anatomiya v vysshem obrazovanii v oblasti tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov: sodержanie obucheniya: monografiya v 2-h chastyah, CH. I / A.L. Utkin. – Sankt-Peterburg, VSHNI. – 83 s.

Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития

Традиционное прикладное искусство в современном мире

УДК 069.5:75.021

Ермакова М.В., зам. 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

Коллекция лукутинских изделий: классификация, периодизация, описание Collection of Lukutin's items: classification, periodization, description

Аннотация. Статья посвящена исследованию изделий лаковой миниатюрной живописи, выполненных в с. Данилково Московской губернии в конце XVIII – XIX вв. Автором проанализированы труды искусствоведов, на основе которых выявлены ключевые периоды работы табакерочной фабрики и проведена классификация изделий лаковой миниатюры по времени производства, видам изделий и основным жанрам. Дано описание отдельных экспонатов, вызывающих интерес с точки зрения их функционального применения и стилистического своеобразия.

Ключевые слова: лаковая миниатюра, лукутинская коллекция, жанры, формы, периодизация экспонатов, герб, клеймо, профессиональное образование, художник федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

Abstract. The article is devoted to the study of lacquer miniature paintings made in the village of Danilkovo of Moscow province at the end of the XVIII – XIXth centuries. The author analyzes the works of art historians, on the basis of which the key periods of work of the tobacco factory are identified and the classification of lacquer miniature products by production time, types of products and main genres is carried out. The description of individual exhibits that are of interest from the point of view of their functional application and stylistic originality is given.

Keyword: lacquer miniature, Lukutin's collection, genres, forms, periodization of exhibits, coats of arms, hallmarks, professional education, artist of Fedoskino lacquer miniature painting.

Рис. 1. Фрагмент музейной экспозиции «Лукутинские традиции», Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи

В Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи хранятся уникальные экспонаты лаковой миниатюры, получившие название «Коллекция лукутинских изделий А.С. Мокроусова» (рис. 1⁵⁵). Лаковые изделия относятся к XIX веку и были приобретены в 1937 г. Федоскинской профессионально-технической школой у московского коллекционера Алексея Степановича Мокроусова (1891-1964).

Историю приобретения этой коллекции достаточно подробно раскрыл федоскинский мастер М.С. Чижов в книге «Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера» [13]. Он описывает свои студенческие воспоминания о «своеобразном музее

старой федоскинской миниатюры», где «за стёклами настенных витрин, как райские птички, сверкали разноцветьем чудесные коробочки» [13, с. 81].

Идея создания в 1930-е гг. музейной комнаты в Федоскинской профессионально-технической школе принадлежала художникам и преподавателям М.И. Михайлову, И.Ф. Ветрову, А.И. Кузнецову, и осуществлялась при поддержке директора учебного заведения М.А. Бокова.

Позже, и сам Михаил Степанович заведовал музейной комнатой в учебном заведении, проводил экскурсии, занимался изучением наследия лукутинских мастеров и восстановлением по ним утраченных в XX веке приёмов декоративного оформления. М.С. Чижов проводил большую работу по поиску и анализу информации об истории возникновения федоскинского промысла, об организации и функционировании «Федоскинской трудовой артели бывших мастеров фабрики Лукутиных», изучал жизнь и творчество старейших мастеров» [3, с. 192]. Как ведущий художник промысла и преподаватель Федоскинской школы М.С. Чижов отмечал важность приобретения коллекции, её большую художественную ценность [13, с. 83]. Копирование лукутинских миниатюр в процессе профессионального обучения студентов исполнительскому мастерству федоскинской лаковой миниатюрной живописи способствует осваиванию техники живописи мастеров XIX века. «Исполнительское мастерство» и сегодня является ключевой дисциплиной, направленной на формирование профессиональных компетенций студентов на основе последовательного изучения отдельных трудовых приёмов по выполнению конкретного задания [9, с. 139].

⁵⁵ Фото автора.

Приобретая данную коллекцию, преподаватели Федоскинской школы заботились об обеспечении образовательного процесса достойными образцами для копирования лаковой миниатюры на занятиях по исполнительскому мастерству. Экспонаты коллекции позволяют сформировать достаточно полное представление об ассортименте изделий лаковой миниатюрной живописи XIX века, наиболее популярных темах и сюжетах, выполняемых лукутинскими мастерами, различных видах декоративного оформления.

Лукутинские изделия демонстрируют высокий уровень мастерства художников, сочетающих различные приёмы живописи (письмо по-сквозному, письмо по-плотному) с декоративными материалами (сусальное золото, перламутр, металлические грунты), а также использующих рельефную живопись (наслоение лака).

Многие исследователи и искусствоведы (С.Г. Жижина, Л.Я. Супрун, Л.К. Пржевальская, М.С. Чижов и др.) в научных исследованиях обращались к экспонатам лукутинской коллекции, хранящимся в учебном заведении. Лукутинская миниатюра экспонируется на различных выставках, например, одной из наиболее значимых стала выставка, посвящённая 220-летию промысла, проходившая в выставочных залах Дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском. По итогам выставки был издан каталог, в котором достойное место заняли изделия фабрики Лукутиных [12]. Но несмотря на то, что коллекция лукутинской миниатюры достаточно известна, серьёзного и детального изучения всех экспонатов до сих пор не проводилось.

В ходе исследования коллекции лукутинской миниатюры важно было уточнить датировку изделий, уделив внимание изучению периодов их производства. В определении хронологических рамок мы руководствовались данными, опубликованными Л.К. и Н.М. Пржевальскими – исследователями истории рода московских купцов и фабрикантов Лукутиных [10].

Производство лаковых изделий в подмосковном селе Данилково организовал в 1795 г. московский купец Пётр Иванович Коробов (1752-1819). В 1817 г. управление фабрикой перешло к зятю Коробова Петру Васильевичу Лукутину, который значительно расширил производство [10, с. 199]. На фабрике выпускались изделия из папье-маше различных форм и размеров: лоточки, дорожные стаканы, портсигары, кошельки, крышки альбомов, ящики работные для дам, подносы, пепельницы. На работах этого периода ставилось клеймо «Ф.П.Л.». «Буквы выполнялись золотой (реже красной или чёрной) краской, на внутренней стороне крышки или на дне табакерки» [10, с. 200]. С 1828 г. П.В. Лукутин получил право «употреблять изображение государственного герба на изделиях и вывесках» [10, с. 205].

С 1841 по 1863 гг. фабрикой управляли П.В. Лукутин и его сын, Александр Петрович Лукутин. Этот период считается одним из самых плодотворных в работе фабрики. «Сами Лукутины отмечали высокий профессионализм мастеров в выполнении копии с чрезвычайной верностью и сходством; совершенствование технологий, улучшение качеств лака, который

имеет отличный глянец и большую прочность» [10, с. 214]. На изделиях нашей коллекции этого периода стоят клейма «П. и А. Лукутиныхъ», «П.А.Л.», «Ф. П. и А. Лукутиных» и государственный герб.

В 1863 г. управление фабрики полностью перешло к А.П. Лукутину (1819-1888), который способствовал развитию лаковой миниатюры. На Всероссийской мануфактурной выставке 1870 г. в Санкт-Петербурге Александр Лукутин был награждён Правом употребления государственного герба «за отличное выполнение и художественную отделку изделий из лакированной бумажной массы, пользующихся издавна вполне заслуженною известностью не только повсеместно в России, но и за границею» [10, с. 238]. На всероссийской художественной выставке в Москве 1882 г. – правом изображения государственного герба «за отличное исполнение изделий из папье-маше, превосходной отделки, а также за заметные успехи в изящном вкусе и в живописи, сделанные за последнее время» [10, с. 266].

В 1889 г. Николай Александрович Лукутин (1853-1902), сын Александра Петровича, получил в наследство табакерочную фабрику. Н.А. Лукутин принимал участие в российских и международных выставках, на которых изделия фабрики получали высокую оценку посетителей и были удостоены Бронзовой медали при почётном дипломе (Чикаго, 1893 г.), Золотой медали (Париж, 1900 г.). По итогам Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде Н.А. Лукутин получил право изображения государственного герба на изделиях, вывеске и рекламе «за постоянное усовершенствование изделий из папье-маше, украшенных живописью с картин известных русских художников при изящном исполнении, оригинальности и прочности изделий» [10, с. 273].

Изделия, выполненные в период с 1817 по 1904 гг., получили название лукутинская миниатюра, по фамилии купцов, владевших табакерочной фабрикой [5].

Определяя время создания экспонатов коллекции лукутинской миниатюры, мы, вслед за ведущими исследователями лаковой миниатюры С.Г. Жижиной, Н.О. Крестовской, Л.Я. Супрун, И.Н. Ухановой, внимательно изучили клейма, количество гербов на изделиях и буквы в вензелях гербов, указывающие на период царствования российских императоров. Например, шкатулка «Сцена из китайской жизни» (рис. 2⁵⁶) в инвентарной книге датировалась 1870-1880 гг.

Нами было установлено, что на внутренней стороне крышки изделия имеется клеймо «Ф.П.Л.» и герб – золотой двуглавый орёл. Данное изделие было выполнено мастерами фабрики П.В. Лукутина в период 1828-1841 гг. Н.О. Крестовская отмечает интерес лукутинских мастеров середины XIX века к китайским сценам, выполненным «в технике однотонной живописи по сусальному золоту» с «подчёркнутой объёмностью изображения» [7, с. 9].

⁵⁶ 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. – С. 25.

Рис. 2. Шкатулка «Сцена из китайской жизни». Папье-маше, масло, сусальное золото, резной лак. 1828-1841 гг.
Фабрика П.В. Лукутина

Изображение на крышке шкатулки «Сцена из китайской жизни» является примером рельефной живописи по сусальному золоту, усиленной тенями, выполненными умброй жжёной.

Согласно данным инвентарной книги футляр для пасхального яйца «Московский кремль. Вознесение Христа» (рис. 3 а, б⁵⁷) был выполнен в 1890 г. мастерами фабрики Н.А. Лукутина. Однако клеймо «Ф.А.Л.» и один двуглавый орёл позволяют сделать вывод о том, что изделие выполнено мастерами фабрики А.П. Лукутина в период 1863-1870 гг., а вензель «А» на щите двуглавого орла указывает на годы правления Александра II. Следовательно, это изделие не могло быть выполнено на фабрике Н.А. Лукутина в 1890 г.

Рис. 3 а,б. Футляр для пасхального яйца «Московский кремль. Вознесение Христа». Папье-маше, масло, лак.
1863-1870 гг. Фабрика А.П. Лукутина

На основе полученных данных были уточнены даты производства многих изделий лукутинской коллекции и составлена музейная экспозиция как основная форма музейной коммуникации, чувственно воспринимаемая целостная предметно-пространственная система [1, с. 17] Музейная экспозиция позволяет

проследить развитие основных жанров лукутинской лаковой миниатюрной живописи, совершенствование разнообразных видов декоративного оформления, появление различных видов изделий.

В коллекции лаковой миниатюрной живописи представлено более 30 видов изделий, привлекающих внимание размерами, формами и функциональностью: табакерки, папиросники, шкатулки, ларцы, панно, подносы, пасхальные яйца, обложки для альбомов и меню, запонки, сернички, спичечницы и другие виды изделий. Изучение различных видов изделий помогает не только проследить эволюцию лакового производства, но и

⁵⁷ 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. – С. 94.

развитие научных достижений, моды и потребностей общества в конкретный исторический период – «являет собой непосредственное отражение истории нашей страны» [2, с. 140].

Рассмотрим подробнее такие виды изделий как сернички и спичечницы. Серничок – коробочка для хранения серных спичек, на дне которой имеется так называемая «тёрка»: шероховатая поверхность для розжига спички. Такими серничками люди пользовались в середине XIX века. Спички были достаточно дорогими, и их необходимо было беречь от влаги и деформации.

В коллекции представлены сернички двух видов. Серничок «Восточный

Рис. 4. Серничок «Восточный орнамент». Папье-маше, золото, масло, лак. 1841-1855 гг. Фабрика П. и А. Лукутиных

Рис. 5. Серничок «Девушка с коромыслом». Папье-маше, масло, лак. 1863-1870 гг. Фабрика А.П. Лукутина

орнамент» – прямоугольная коробочка с откидывающейся крышкой, снабжённая механизмом для её защёлкивания (рис. 4⁵⁸) и серничок овальной формы с нахлопной крышкой (рис. 5⁵⁹). Сюжет серничка «Девушка с коромыслом» выполнен по рисунку И.И. Соколова «Малороссиянка».

Исследователь федоскинской лаковой миниатюрной живописи С.Г. Жижина отмечает, что многие рисунки И.И. Соколова «были опубликованы в "Русском художественном листке", издававшемся В.Ф. Тиммом.

Впоследствии они неоднократно использовались для живописных сюжетов лаковых изделий мастерами фабрик Лукутиных и Вишняковых» [6, с. 153].

⁵⁸ 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. – С. 78.

⁵⁹ 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. – С. 98.

Спичечница столовая – достаточно большая коробочка для хранения спичек дома, на передней стороне спичечницы имеется небольшой выступ с «тёркой» для розжига спичек (рис. 6⁶⁰).

В 1889 г. Дж. Пьюсси изобрёл спичечный коробок. И практически сразу фабрика Н.А. Лукутина стала изготавливать карманные спичечницы, которые предохраняли коробок от деформации. Спичечница карманная «Гадание на венках» представляет собой прямоугольную коробочку – футляр для спичечного коробка (рис. 7⁶¹). На боковых сторонах карманной спичечницы имеются отверстия, для того чтобы шероховатый край – «тёрка» был доступен для розжига спички и для выдвижения коробка.

Рис. 7. Спичечница «Гадание на венках». Папье-маше, масло, лак. 1889-1896 гг. Фабрика Н.А. Лукутина

Рис. 6. Спичечница столовая «Пляшут». Папье-маше, масло, лак. 1863-1870 гг. Фабрика А.П. Лукутина

Организация музейно-выставочного пространства «Лукутинские традиции» в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи способствовала подробному изучению экспонатов коллекции лаковой миниатюрной живописи, выполненных на табакерочной фабрике в селе Данилково. Данная коллекция имеет важное историческое значение и позволяет сформировать представление обо всех периодах развития фабрики, жанровых и стилистических особенностях изделий лаковой миниатюры.

Коллекция обладает важным воспитательным и образовательным потенциалом в подготовке художников федоскинской лаковой миниатюрной

⁶⁰ 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. – С. 90.

⁶¹ 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. – С. 113.

живописи. С годами коллекция приобретает всё большую актуальность в сохранении уникальной техники и технологии выполнения лаковой миниатюрной живописи, демонстрирует разнообразие форм и сюжетов, является образцом в изготовлении лёгких и изящных изделий из папье-маше, даёт серьезные основания для изучения особенностей красочного слоя и лакового покрытия, сохраняющихся на изделиях уже более 200 лет. Как отмечает М.Н. Мочалова, изучение музейных образцов, как эталонов в обучении будущих художников федоскинской миниатюрной живописи позволяет создавать условия для формирования мотивации к освоению приёмов исполнительского мастерства, помогает приобрести бесценный опыт изучения работ первых мастеров промысла [8, с. 122].

Изучение и описание экспонатов позволило выявить много интересных подробностей, пересмотреть данные о датировке изделий, указанные в инвентарной книге, и впервые представить всю коллекцию не только в музейной экспозиции Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, но и в научном каталоге «Коллекция лукутинских изделий А.С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи» [4].

Литература

1. Андреева, И.В. Метод музейно-экспозиционного проектирования как основание классификации музейных экспозиций / И.В. Андреева // Вопросы музеологии. – 2019. – Т. 10, № 1. – С. 16-28. DOI 10.21638/11701/spbu27.2019.102.
2. Бутов А.Ю. Федоскинская лаковая миниатюра – старейший лаковый традиционный промысел России / А.Ю. Бутов, М.А. Салтанов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 1(32). – С. 139-148. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00019.
3. Головченков О.В. Вклад Заслуженных художников Российской Федерации в развитие профессионального образования в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи / О.В. Головченков // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 4. – С. 188-200. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-27.pdf
4. Ермакова М.В., Головченков О.В. Коллекция лукутинской миниатюры – живая нить, связывающая поколения художников-миниатюристов / М.В. Ермакова // Коллекция лукутинских изделий А.С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи. Научный каталог. / Под науч. ред. М.А. Салтанова / – Москва: Северный Паломник, 2022. – С. 6-16. ISBN 978-5-94431-418-5
5. 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) / М.В. Ермакова, О.В. Головченков. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2022. – 78 с.; ISBN 978-5-907569-05-8

6. Жижина С.Г. Искусство лаковой миниатюры. Восток-Запад-Россия / С.Г. Жижина. – Москва: Интербук-бизнес, 2010. – 216 с. ISBN 978-5-89164-216-4

7. Крестовская Н.О. Лаковая миниатюра. Федоскино / Н.О. Крестовская; ред. Н.А. Федорова; сост. илл. Н.О. Крестовская, М.З. Саркисова, Л.Л. Пирогова. – Москва: Интербук, 1995. – 139 с. ISBN 5-7664-1046-8

8. Михайлова Н.Н. Моделирование содержания обучения исполнительскому мастерству федоскинской лаковой миниатюрной живописи / Н.Н. Михайлова, М.Н. Мочалова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 3(34). – С. 115-128. DOI 10.24411/2619-1504-2020-00057.

9. Мочалова М.Н. Поэтапное обучение студентов исполнительскому мастерству в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи – филиале ФГБОУ ВО ВШНИ (академия) / М.Н. Мочалова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 2(33). – С. 140-147. DOI 10.24411/2619-1504-2020-00038.

10. Пржевальская Л.К. Лукутины: очерки / Л.К. Пржевальская, Н.М. Пржевальский. – Москва: ЭЙПиСиПабблишинг, 2020. – 546 с. ISBN 978-5-6042131-5-5

11. Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино / Л.Я. Супрун. Москва: Легпромбытиздат, 1987. – 318 с.

12. Федоскино. Искусство лаковой миниатюры: к 220-летию промысла: [каталог выставки, выставочные залы Дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском, 16 июня – 22 октября 2016 г.] / Департамент культуры города Москвы, Министерство культуры Московской области; [сост. каталога Н.В. Полонникова]. – Москва: [б. и.], 2016. – 199 с. ISBN 978-5-91353-052-3

13. Чижов, М.С. Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера / М.С. Чижов. – Ленинград: Художник РСФСР, 1982. – 261 с.

References

1. Andreeva, I.V. Metod muzejno-ekspozicionnogo proektirovaniya kak osnovanie klassifikacii muzejnyh ekspozicij / I.V. Andreeva // Voprosy muzeologii. – 2019. – Т. 10, № 1. – С. 16-28. DOI 10.21638/11701/spbu27.2019.102.

2. Butov A.YU. Fedoskinskaya lakovaya miniatyura - starejshij lakovyj tradicionnyj promysel Rossii / A.YU. Butov, M.A. Saltanov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 1(32). – С. 139-148. DOI 10.24411/2619-1504-2020-00019.

3. Golovchenkov O.V. Vklad Zasluzhennyh hudozhnikov Rossijskoj Federacii v razvitie professional'nogo obrazovaniya v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / O.V. Golovchenkov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i

obrazovanie. – 2022. – № 4. – S. 188-200. – https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-27.pdf

4. Ermakova M.V., Golovchenkov O.V. Kolleksiya lukutinskoj miniatyury – zhivaya nit', svyazyvayushchaya pokoleniya hudozhnikov-miniatyuristov / M.V. Ermakova // Kolleksiya lukutinskih izdelij A.S. Mokrousova – zhemchuzhina muzejnogo fonda Fedoskinskogo instituta lakovoj miniatyurnoj zhivopisi. Nauchnyj katalog. / Pod nauch. red. M.A. Saltanova / – Moskva: Severnyj Palomnik, 2022. – S. 6-16. ISBN 978-5-94431-418-5

5. 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') / M.V. Ermakova, O.V. Golovchenkov. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2022. – 78 s. ISBN 978-5-907569-05-8

6. ZHizhina S.G. Iskusstvo lakovoj miniatyury. Vostok-Zapad-Rossiya / S.G. ZHizhina. – Moskva: Interbuk-biznes, 2010. – 216 s.; ISBN 978-5-89164-216-4

7. Krestovskaya N.O. Lakovaya miniatyura. Fedoskino / N.O. Krestovskaya; red. N.A. Fedorova; sost. ill. N.O. Krestovskaya, M.Z. Sarkisova, L.L. Pirogova. – Moskva: Interbuk, 1995. – 139 s. ISBN 5-7664-1046-8

8. Mihajlova N.N. Modelirovanie sodержaniya obucheniya ispolnitel'skomu masterstvu fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / N.N. Mihajlova, M.N. Mochalova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 3(34). – S. 115-128. DOI 10.24411/2619-1504-2020-00057.

9. Mochalova M.N. Poetapnoe obuchenie studentov ispolnitel'skomu masterstvu v Fedoskinskom institute lakovoj miniatyurnoj zhivopisi – filiale FGBOU VO VSHNI (akademiya) / M.N. Mochalova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 2(33). – S. 140-147. DOI 10.24411/2619-1504-2020-00038.

10. Przheval'skaya L.K. Lukutiny: ocherki / L.K. Przheval'skaya, N.M. Przheval'skij. – Moskva: EjPiSiPabliishing, 2020. – 546 s. ISBN 978-5-6042131-5-5

11. Suprun, L.YA. Lakovaya miniatyura Fedoskino / L.YA. Suprun. Moskva: Legprombytizdat, 1987. – 318 s.

12. Fedoskino. Iskusstvo lakovoj miniatyury: k 220-letiyu promysla: [katalog vystavki, vystavochnye zaly Dvorca carya Alekseya Mihajlovicha v Kolomenskom, 16 iyunya – 22 oktyabrya 2016 g.] / Departament kul'tury goroda Moskvy, Ministerstvo kul'tury Moskovskoj oblasti; [sost. kataloga N.V. Polonnikova]. – Moskva: [b. i.], 2016. – 199 s. ISBN 978-5-91353-052-3

13. CHizhov, M.S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo мастера / M.S. CHizhov. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1982. – 261 s.

УДК 75.021+745.04

Малышев М.Ю., магистрант III курса, преподаватель Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 155633, Ивановская область, Южский район, с. Холуй, ул. Московская, д. 1а., e-mail: maximusveritas92@mail.ru

Malyshev M.Yu., Master's student of the IIIrd course, teacher of the Kholuy Institute of lacquer miniature painting named after N.N. Kharlamov – branch of the Higher school of folk arts (academy), 155633, Ivanovo region, Yuzhsky district, village Choluy, Moskovskaya str., 1a., e-mail: maximusveritas92@mail.ru

**Уникальность техники письма основоположника холуйской лаковой
миниатюрной живописи Д.М. Добрынина**
**The uniqueness of the painting technique of the founder of the Kholuy lacquer
miniature painting D.M. Dobrynin**

Аннотация. В статье проанализирована уникальная техника «штришок-мазок» иконописца и основоположника холуйской лаковой миниатюрной живописи Д.М. Добрынина, раскрыта реминисценция религиозных образов в единственной сохранившейся шкатулке автора «На отдыхе». Подробно излагаются стадии технологического процесса техники письма «штришок мазок». Представлен сравнительный анализ произведений основоположников холуйской лаковой миниатюрной живописи К.В. Костерина, С.А. Мокина, В.Д. Пузанова-Молева, на тему «на отдыхе». Рассмотрена актуальность техники «штришок-мазок» в холуйской миниатюре.

Ключевые слова: лаковая миниатюрная живопись, импрессионизм, иконопись, древнерусская живопись, живопись, техника, мастерство, реминисценция религиозных образов, пейзаж.

Abstract. The article examines the unique technique of «stroke smear» by the icon painter and founder of the Kholuy lacquer miniature painting D.M. Dobrynin and reveals the reminiscence of religious images in the only surviving casket of the author «On vacation». The stages of the technological process of the «stroke smear» painting technique are described in detail. A comparative analysis of the works of the founders of the Kholuy lacquer miniature painting K.V. Kosterin, S.A. Mokin, V.D. Puzanov-Molev on the theme «On vacation» is presented. The article is supplemented by illustrations of the works of the founders of impressionism A. Sisley and K. Pissaro. The relevance of the «stroke smear» technique in the Kholuy miniature is considered.

Keywords: lacquer miniature painting, impressionism, icon painting, old Russian painting, painting, technique, craftsmanship, reminiscence of religious images, landscape.

Цель статьи – проанализировать уникальную технику «штришок-мазок» Д.М. Добрынина, ее истоки и влияние на холуйскую лаковую миниатюрную живопись.

В начале XX в. мастера иконописцы после политических изменений в государстве столкнулись со снижением спроса на иконописные произведения. Это привело к поиску новых направлений темперной живописи, в основу которых были положены традиции иконописи и станковой пейзажной живописи, воспевающие красоту и величие природы России. Бывших иконописцев объединили общие, отличительные от Мстеры и Палеха художественно-стилистические особенности, сформированные мастерами холуйской лаковой миниатюрной живописи, каждый из которых имел уникальный и узнаваемый почерк.

После революции 1917 г. в иконописных центрах России (Палех, Мстёра, Холуй) начали формироваться группы талантливых, зачастую потомственных мастеров древнерусской темперной живописи, которым необходимо было показать свой творческий потенциал вне религиозной тематики. Искусствоведы особо выделяют этот период, т.к. политические преобразования привели к формированию нового искусства темперной лаковой миниатюрной живописи, имеющей собственный художественно-выразительный язык, сохраняющий и развивающий технологические приемы древнерусской живописи.

Своей живописной манерой письма особенно выделяется Холуй. А.В. Бакушинский так описывал свое отношение к произведениям основоположников холуйской миниатюры: «Я думаю создать у вас разновидность лаковой живописи в особом стиле, не похожем на Палех и Мстеру, более реалистичном, чем там, но более декоративном, чем в Федоскино» [4, с. 29]. Такого же мнения придерживался и В.М. Василенко, отмечая, что «в живописи Холуй еще находится в стадии поисков нового стиля. В XVIII веке на развитие Холуя сильное влияние оказало светское искусство. Реалистические стремления стали рано определяться в живописи Холуя. Живописная манера письма в ней соединилась с росписью близкой к народному лубку, с его лаконичностью и многоцветием» [4, с. 30]. Необходимо отметить, что В.М. Василенко неоднократно подчеркивал, что живописная манера письма холуйских мастеров близка к федоскинской, но имеет более тщательную проработку.

Основоположники холуйской лаковой миниатюрной живописи известны как создатели нового искусства на изделиях из папье-маше, развивающегося на базе древнерусской живописи [1]. Среди них: Заслуженный деятель искусств России Василий Дмитриевич Пузанов Молёв, потомственный холуйский иконописец Сергей Александрович Мокин,

лауреат Почетной грамоты Президиума Верховного совета РСФСР Константин Васильевич Костерин и Дмитрий Михайлович Добрынин [3].

Творческий путь основоположников холуйской лаковой миниатюрной живописи представляет огромный интерес для научного исследования. Являясь одним из основоположников искусства лаковой миниатюры села Холуй, Д.М. Добрынин заложил определенную художественно-технологическую программу, заключающуюся в использовании мелкого мазка. Технология написания пейзажа Д.М. Добрынина мало изучена и до конца не раскрыт ее художественный потенциал для искусства холуйской лаковой миниатюры.

Д.М. Добрынин родился в селе Холуй Владимирской губернии в 1884 г., был родом из иконописной семьи. Рисовать начал с детства, поступил в Холуйскую иконописную школу, после окончания, которой писал иконы [2].

По описанию Н.И. Бабурина, Дмитрий Михайлович в 1934 г. работал в холуйской художественной артели, где познакомился с другими молодыми художниками. К.В. Костерин, В.Д. Пузанов-Молев и С.А. Мокин вместе начали поиск стиля холуйской лаковой миниатюрной живописи, выполненной на папье-маше, получили одобрение своего видения развития искусства от заведующего холуйским филиалом мстерской художественной артели Д.П. Баранова и заказ на написание нескольких шкатулок. Данные произведения были направлены для искусствоведческого анализа в Москву, в Научно-исследовательский институт художественной промышленности. Работы были высоко оценены А.В. Бакушинским: «К опыту холуйских мастеров наше отношение в общем положительное. Это те здоровые и своеобразные корни, из которых можно выгнать очень интересное и неплохое растение. Я очень советую опыты продолжать» [4, с. 29].

Заручившись поддержкой Д.П. Баранова, основоположники лаковой миниатюры села Холуй предприняли усилия по созданию самостоятельной артели. Первые произведения холуйской миниатюры, в том числе «На отдыхе» М.Д. Добрынина, были представлены на ивановской областной выставке, благодаря чему артель была зарегистрирована Южским райисполкомом в 1934 г.

До наших дней в сохранности дошли не все работы основоположников: из шести работ Д.М. Добрынина сохранилась лишь «На отдыхе» (рис. 1)⁶². Тем не менее, произведение раскрывает уникальную технику выполнения пейзажа.

⁶² Фото. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449232>.

По мнению Л.Н. Соловьевой произведение «На отдыхе» является наиболее близкой по духу к холуйской иконе [4, с. 30].

Рис. 1. Д.М. Добрынин. Шкатулка «На отдыхе»

Техника Дмитрия Михайловича – мельчайшие мазки-штришки по предварительно подготовленному слою лессировочной роскрыши. За кажущийся на вид легкостью и простотой письма стоит высокое мастерство и грамотное владение законами цветоведения. Произведение Д.М. Добрынина «На отдыхе» построено на контрасте дополнительных цветов: оттенками красного написаны фигуры, а окружающий их пейзаж выполнен в зеленой гамме. Виртуозно написанный подножный пейзаж, в котором автор применил манеру письма, обогащенную пуантилизмом, где общая масса пейзажа выложена чистыми охристо-оранжевыми и зелеными мазками, а тени в траве и тропе формируются отдельными более темными крапачными и ультрамариновыми штришками. Передний план выполнен в теплом колорите (окись хрома, охра, оранжевый, умбра жженая) с вкраплениями холодных мазков (краплака, изумрудной зелени и ультрамарина), для передачи объема. Живопись плавно приписывается к черному фону каймы изделия из папьемаше более темными и холодными цветами. Пробела на фигурах также выполнены прерывистыми линиями.

Еще одним характерным приемом, связанным с местными традициями, является наличие золотых прописей на кронах деревьев, которые служат для передачи солнечного света. Этот прием отличает лаковую живопись Холуя от миниатюры Палеха, в которой сусальное золото «ассиста» служит для стилистической орнаментальности и графического выражения рисунка. В холуйской миниатюрной живописи золото является средством выражения света, создающего пространство, «золото у холуйского мастера всегда

является средством выражения света, а не орнаментального узора. Цвет и линия подчинены содержательной стороне изображения» [4].

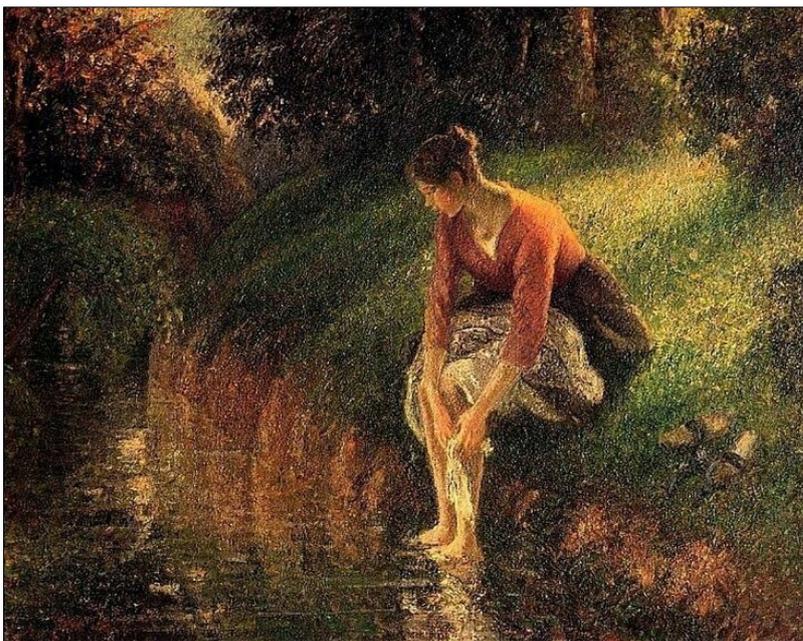

Рис. 2. К. Писсаро. Женщина, омывающая ноги в ручье

Рис. 3. А. Сислей. Лужайки весной

Сюжет композиции, скомпонованный в овал, изображает сцену отдыха грибников, четко фиксируя момент и передавая впечатление. Эффект, в первую очередь, достигается уникальной для холуйской миниатюры техникой письма «штришок-мазок», заключающийся в специфическом наложении маленьких мазков с использованием симультанного контраста. Подобный эффект можно увидеть в произведениях французских импрессионистов К. Писсаро (рис. 2)⁶³ и А. Сислея (рис. 3)⁶⁴.

Уникальность техники Д.М. Добрынина требует от мастера не только тщательной теоретической подготовки, но и своеобразной последовательности выполнения технологических этапов, наличия определенных инструментов. Так, для техники Д.М. Добрынина требуется тщательная белильная подготовка грунта широкой частью кисти по направлению мазка, соблюдая тональность. Далее наносится плотный слой краски при помощи кисти из щетины четкими движениями, растушевывая границы тональных и цветовых пятен, при необходимости применяется резец для выщарапывания слоя краски и по завершении ведется тщательная мазковая живопись.

⁶³ Фото. – URL: <https://vk.com/club129655206?ysclid=1f616de7d221636661>.

⁶⁴ Фото. – URL: <https://vk.com/club129655206?ysclid=1f616de7d221636661>.

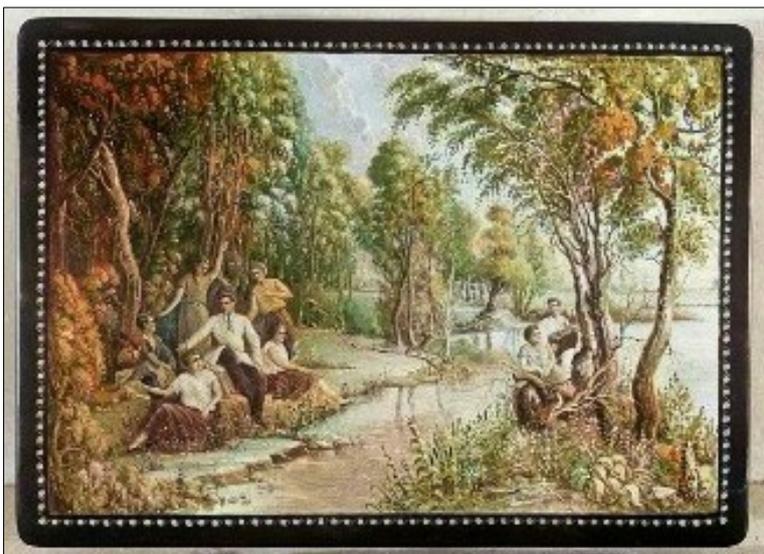

Рис. 4. К.В. Костерин. На отдыхе

Рис. 5. В.Д. Пузанов-Молев. На отдыхе

Стоит отметить и связь с древнерусской живописью, выраженной в приеме написания головных платков крестьянок на манер иконных образов.

Тема отдыха была близка основоположникам холуйской лаковой миниатюрной живописи, каждый из которых по-своему изображал ее. Так К.В. Костерин в росписи шкатулки «Отдых» 1935 г. (рис. 4)⁶⁵ повествует о большой компании молодых людей на берегах местной речки Тезы во время разлива, играющих на гитаре и гармонии. Композиции присущ светский и реалистичный подход к живописи.

У Василия Дмитриевича Пузанова-Молева более лиричное отношение к теме. На шкатулке «На отдыхе» 1935 г. (рис. 5)⁶⁶ изображена пара

влюбленных – пастух и пастушка, окруженные стадом овец, уединившихся на вершине горы от мирской суеты. Данное произведение больше подчиняется иконописной стилистике, как в плане построения композиции, так и в характере написания окружающего пейзажа. В произведении, как и в работе Д.М. Добрынина, ощущается сюжет вне времени, что характерно для древнерусской живописи.

С.А. Мокин создал панно «На отдыхе» в 1938 г. (рис. 6)⁶⁷, где изобразил отдых большого количества людей на городской набережной возле морского берега. Панно имеет панорамный характер с четко прослеживаемой пространственной перспективой, присутствуют падающие тени. Манера исполнения, как и у К.В. Костерина, более реалистическая, светская.

⁶⁵ Фото. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12178034>.

⁶⁶ Фото. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=13403829>.

⁶⁷ Фото. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449818>

Рис. 6. С.А.Мокин. На отдыхе.

Основоположники холуйской лаковой миниатюрной живописи в произведениях проявляли большое внимание к четкой фиксации момента, близкое импрессионистам. Раскрытие темы достигается передачей состояния умиротворения, в создании которого автор использовал характерный «штришок-мазок», усиливающий контраст между статичными фигурами и окружающим пейзажем.

Уникальная техника письма Д.М. Добрынина содержит определенную эстетическую программу, потенциал которой еще не исчерпан в искусстве холуйской лаковой миниатюрной живописи. При переходной стадии от древнерусской живописи к лаковой миниатюре Д.М. Добрынин остался верен иконописной трактовке образов, обогатив их импрессионистическими приемами живописи.

Литература

1. Бешапошникова Ю.А, Борисова В.Ю., Завалей Д.В. Художественно-стилистические особенности лаковой миниатюрной живописи Палех, Мстера, Холуй: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» специализации «Художник – живописец (церковно-историческая живопись)» / Высшая школа народных искусств (академия), Ю.А. Бешапошникова, В.Ю. Борисова, Д.В. Завалей / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 49 с.

2. Каморин А.А. Лаковая миниатюра. Холуй. – Москва: Интербук, 1995. – 151 с.

3. Кукулиев У.А., Стариков В.В. Есть такое село... (Очерки об искусстве села Холуй) – Ярославль, Верхне-Волжское книжное изд-во, 1973. – 160 с. с илл.

4. Соловьева Л.Н. Холуй. Лаковая миниатюрная живопись. – Москва: Интербук, 1996. – 300 с.

References

1. Besshaposhnikova YU.A., Borisova V.YU., Zavalej D.V. Hudozhestvenno-stilisticheskie osobennosti lakovoj miniatyurnoj zhivopisi Palekh, Mstera, Holuj: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «ZHivopis'» specializacii «Hudozhnik – zhivopisec (cerkovno-istoricheskaya zhivopis')» / Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), YU.A. Besshaposhnikova, V.YU. Borisova, D.V. Zavalej / pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 49 s.

2. Kamorin A.A. Lakovaya miniatyura. Holuj. – Moskva: Interbuk, 1995. – 151 s.

3. Kukuliev U.A., Starikov V.V. Est' takoe selo... (Ocherki ob iskusstve sela Holuj) – YAroslavl', Verhne-Volzhscoe knizhnoe izd-vo, 1973. – 160 s. s ill.

4. Solov'eva L.N. Holuj. Lakovaya miniatyurnaya zhivopis'. – Moskva: Interbuk, 1996. – 300 s.

УДК 741+929-052

Кузнецов Н.Г., кандидат искусствоведения, член Союза художников России, заведующий кафедрой рисунка и живописи ФГБОУ «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 2, лит. А, e mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Kuznetsov N.G., PhD in History of arts, head of the drawing and painting department of the Higher school for folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Служение русскому искусству и будущим поколениям.

75 лет художнику-живописцу и педагогу Николаю Федоровичу Неонету
Service to Russian art and future generations.

75 years of the artist-painter and teacher Nikolay Fedorovich Neonet

Аннотация. Статья посвящена творческой и педагогической деятельности Николая Федоровича Неонета. Рассматриваются особенности его живописной манеры, композиционное и колористическое звучание полотен. Анализируется педагогический опыт профессиональной подготовки по рисунку и живописи будущих художников традиционных художественных промыслов. Определяется его вклад в создание учебно-методического комплекса по рисунку и живописи с учетом конкретных профилей традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: художественно-творческая деятельность Н.Ф. Неонета, преподавание рисунка и живописи, учебно-методический комплекс.

Abstract: The article is devoted to the creative and pedagogical activity of Nikolai Fedorovich Neonet. The features of his painting manner, compositional and coloristic sound of canvases are considered. The pedagogical experience of professional training in drawing and painting of future artists of traditional crafts is analyzed. His contribution to the creation of an educational and methodological complex on drawing and painting, taking into account the specific profiles of traditional applied art, is determined.

Key words: the artistic and creative activity of N.F. Neonet, drawing and painting training, educational and methodical complex.

Николай Федорович Неонет родился 30 марта 1948 года в Североуральске. В раннем возрасте он увлекается изобразительным искусством, посещает изостудию и в первых своих работах с интересом изучает пейзажи и натюрморты. В 1979 году поступает в Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, где обучается в творческой мастерской

Народного художника СССР В.И. Орешникова. Заканчивает обучение в 1985 году дипломной работой «Рыбаки Ильменя».

Рис. 1. Н.Ф. Неонет. «Бахчисарай». Холст, масло. 50х60. 2017 г.

Рис. 2. Н.Ф. Неонет. «Виноградники в окрестностях Севастополя» Холст, масло. 50х60. 2009 г.

набережных, строгой архитектуры и неба (рис. 3, 4).

В своей творческой деятельности придерживается традиций русской и советской реалистической школы живописи. Излюбленным жанром, в котором работает художник, является пейзаж. В своих пейзажах Н.Ф. Неонет мастерски передает тончайшие состояния природы. Этюды чаще всего выполняются на пленэре, поэтому холсты всегда наполнены воздухом и светом. Одними из любимых мотивов природы являются виды Крыма и городские пейзажи Санкт-Петербурга. Крымские пейзажи глубоко лиричны, в холстах отражается красота природы полуострова, теплота южного солнца и свежесть морского воздуха (рис.1, 2⁶⁸).

В пейзажах Санкт-Петербурга создается образ города, в котором подчеркивается гармоничное сочетание воды каналов, гранитных

⁶⁸ В статье приведены изображения произведений Н.Ф. Неонета (рис. 1-8), обложек изданий (рис. 12-15) и учебных работ студентов (рис. 9-11 а, б). Фото автора.

Рис. 3. Н.Ф. Неонет. «На канале Грибоедова». Холст, масло. 50х60. 2009 г.

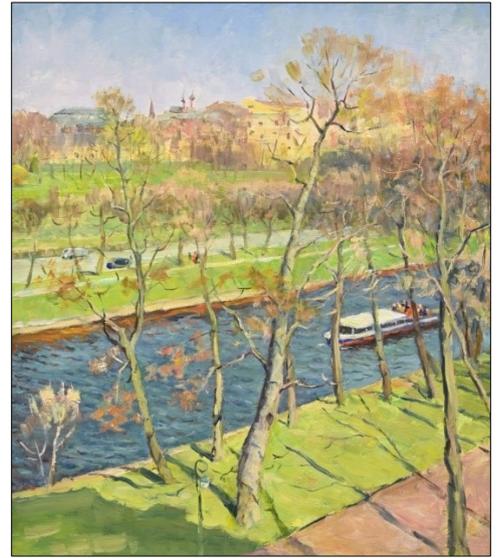

Рис. 4. Н.Ф. Неонет. «Весна». Холст, масло. 60х70. 2021 г.

Рис. 5. Н.Ф. Неонет. «Букет чайных роз». Холст, масло. 60х50. 2001 г.

Пейзаж – не единственный жанр живописи, в котором работает художник, достаточно часто на его полотнах можно увидеть изображения портретов и натюрмортов. Натюрморты Н.Ф. Неонет предпочитает изображать на открытом воздухе в условиях естественного освещения, передавая тончайшие живописные нюансы (рис. 5, 6). Работая над портретами, мастер использует различные техники живописи, одна из любимых – акварельная живопись (рис. 7). Выполняя портрет акварелью, Н.Ф. Неонету удается точно передать характер изображаемой модели. Портреты, написанные мастером, отличаются легким, свежим колоритом

(рис. 8).

Талант Н.Ф. Неонета раскрылся не только как художника-живописца, он также реализовался в педагогической деятельности: в 2004 году он начинает преподавать рисунок и живопись в Высшей школе народных искусств. Его знания, умения и опыт оказались очень востребованы в процессе подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов. Он учит студентов конструктивно и мастерски передавать в рисунке и живописи изображаемую форму предметов, что в дальнейшем положительно сказывается на качестве выполняемых работ по художественной вышивке, художественному кружевоплетению, художественной обработке кости и т.д. Уверенное владение рисунком и основами живописи дает возможность

будущему художнику более свободно реализовывать любой творческий замысел в изделиях традиционных художественных промыслов (рис. 9, 10).

Рис. 6. Н.Ф. Неонет. «Осенний букет». Холст, масло. 75x85. 2017 г.

Рис. 7. Н.Ф. Неонет. «Женский портрет»
Бумага, акварель. 45x35. 1985 г.

Рис. 8. Н.Ф. Неонет. «Портрет студентки ВШНИ
Курочкиной Александры». 70x60. 2023 г.

Рис. 9. Рыбакова О., 3 курс. «Осенний натюрморт».
Рук. Н.Ф. Неонет

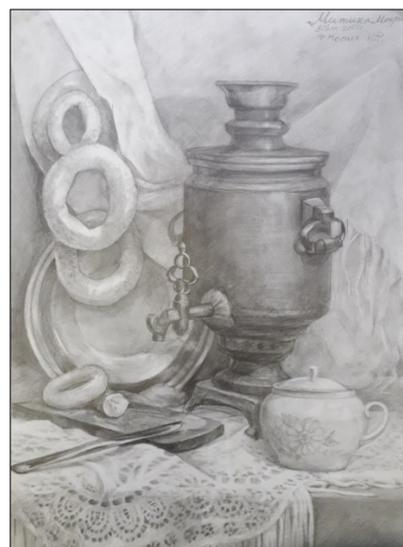

Рис. 10. Митина М., 3 курс.
«Натюрморт с самоваром».
Рук. Н.Ф. Неонет

Натюрморты для рисунка и живописи, составленные Н.Ф. Неонетом, тематически выверены, выбранные предметы всегда гармонично существуют в пространстве картины. Организованные таким образом натюрморты всегда с интересом изучаются и изображаются студентами. В беседах со студентами Н.Ф. Неонет всегда убедительно и глубоко на примерах произведений классиков русской изобразительной школы – И.Е. Репина, Ф.А. Малявина, В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, И.Я. Билибина – анализирует учебные работы, указывает на допущенные ошибки и предлагает пути их исправления. Профессиональный опыт работы Н.Ф. Неонета находит отражение в научных статьях [6; 7].

Рис. 11 а, б. Этюды, выполненные студентами на пленэре. 2 курс. Рук. Н.Ф. Неонет

студенты увлеченно учатся передавать в рисунке и живописи красоту распустившихся цветов, веток растений в естественной среде, изучают архитектуру и парковый пейзаж (рис. 11 а, б).

Пленэрные практики под руководством Н.Ф. Неонета всегда проходят на высоком профессиональном уровне. Являясь замечательным пейзажистом, он точно определяет объекты и мотивы ландшафтных и городских пейзажей для изучения. Под его руководством

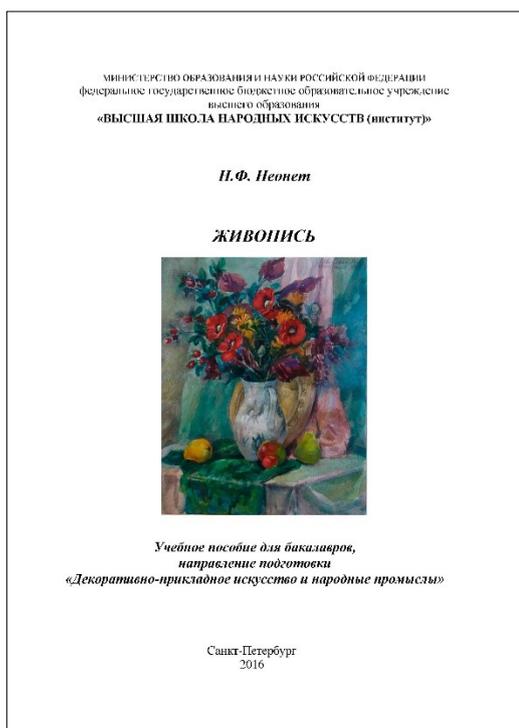

Рис. 12. Неонет Н.Ф. Живопись. Учебное пособие для аудиторной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам). 2016 г.

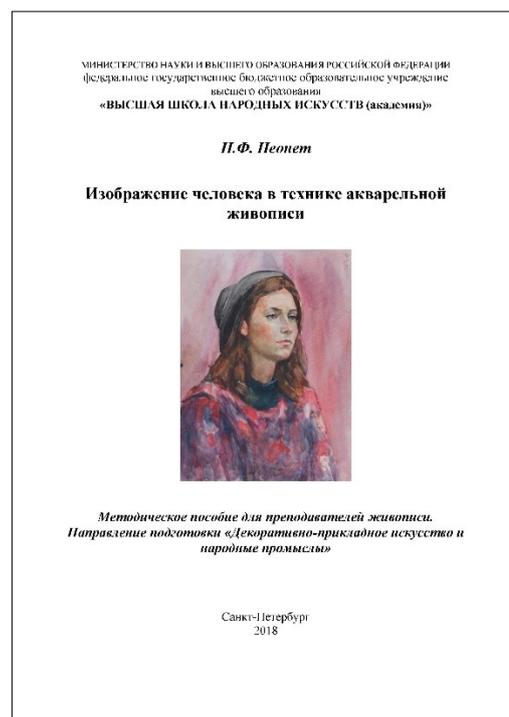

Рис. 13. Неонет Н.Ф. Изображение человека в технике акварельной живописи. Методическое пособие для преподавателей живописи. Направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 2018 г.

Рис. 14. Неонет Н.Ф. Техника акварельной живописи. Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам). 2018 г.

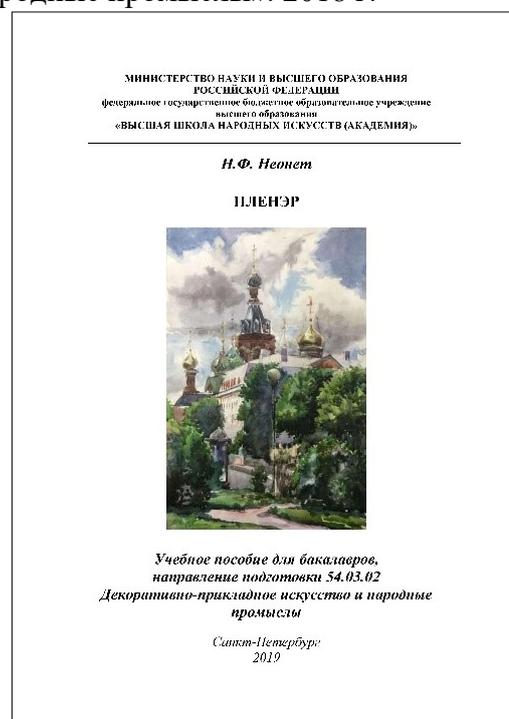

Рис. 15. Неонет Н.Ф. Пленэр. Учебное пособие для бакалавров, направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 2019 г.

Н.Ф. Неонет не только ведет интенсивную педагогическую деятельность, но им так же в рамках научной школы В.Ф. Максимович были созданы учебные и методические пособия по рисунку и живописи для будущих художников традиционных художественных промыслов (рис. 12-15). В учебных пособиях и методических работах отражена специфика преподавания рисунка и живописи для каждого конкретного профиля традиционного прикладного искусства [1; 2; 3; 5; 8; 9]. В представленной методике сохраняются академические подходы отечественной школы изобразительного искусства [4].

В заключение хочется пожелать Н.Ф. Неонету дальнейших успехов в сложной, но важной педагогической деятельности по передаче умений и навыков рисования и живописи будущим художникам традиционных художественных промыслов и новых творческих свершений, которые найдут свое отражения в пейзажах, натюрмортах и жанровых картинах.

Литература

1. Неонет Н.Ф. Академический рисунок: учебник для бакалавров направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы / Высшая школа народных искусств (академия), Н.Ф. Неонет – Часть I. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2022 – 68 с. – ISBN 978-5-907569-04-1.
2. Неонет Н.Ф. Академический рисунок: учебник для бакалавров направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы / Высшая школа народных искусств (академия), Н.Ф. Неонет – Часть II. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2022 – 73 с. – ISBN 978-5-907569-03-4.
3. Неонет Н.Ф. Живопись: Учебное пособие для аудиторной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам) / Высшая школа народных искусств (институт), Н.Ф. Неонет. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 74 с. – ISBN 978-5-906697-22-6.
4. Неонет Н.Ф. Значение русской художественной школы в подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 4. – С. 207-214. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-25.pdf (дата обращения: 16.01.2023). DOI:10.24412/2619-1504-2021-4-207-214
5. Неонет Н.Ф. Изображение человека в технике акварельной живописи: методическое пособие для преподавателей живописи. Направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / Высшая школа народных искусств (академия), Н.Ф. Неонет. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 40 с. – ISBN 978-5-6042073-5-2.
6. Неонет Н.Ф. Контроль за выполнением задания по изображению натюрморта в технике акварельной живописи // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 2 (33). – С. 69-73. – URL:

http://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-06.pdf (дата обращения: 16.01.2023). DOI:10.24411/2619-1504-2020-00030

7. Неонет Н.Ф. Организация живописной постановки натюрморта при подготовке будущих художников традиционного прикладного искусства // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 1 (32). – С. 36-41. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_1/2020-01-05.pdf (дата обращения: 16.01.2023). DOI:10.24411/2619-1504-2020-00006

8. Неонет Н.Ф. Пленэр: учебное пособие для бакалавров, направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы / Высшая школа народных искусств (академия), Н.Ф. Неонет. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2019. – 60 с. – ISBN 978-5-907193-17-8.

9. Неонет Н.Ф. Техника акварельной живописи: учебное пособие для студентов среднего профессионального образования по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам) / Высшая школа народных искусств (академия), Н.Ф. Неонет. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 38 с. – ISBN 978-5-906697-77-6.

References

1. Neonet N.F. Akademicheskij risunok: uchebnik dlya bakalavrov napravlenie podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly / Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), N.F. Neonet – CHast' I. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2022 – 68 s. – ISBN 978-5-907569-04-1.

2. Neonet N.F. Akademicheskij risunok: uchebnik dlya bakalavrov napravlenie podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly / Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), N.F. Neonet – CHast' II. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2022 – 73 s. – ISBN 978-5-907569-03-4.

3. Neonet N.F. ZHivopis': Uchebnoe posobie dlya auditornoj raboty studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» (po vidam) / Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (institut), N.F. Neonet. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 74 s. – ISBN 978-5-906697-22-6.

4. Neonet N.F. Znachenie russkoj hudozhestvennoj shkoly v podgotovke budushchih hudozhnikov tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 4. – S. 207-214. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-25.pdf (data obrashcheniya: 16.01.2023). DOI:10.24412/2619-1504-2021-4-207-214

5. Neonet N.F. Izobrazhenie cheloveka v tekhnike akvarel'noj zhivopisi: metodicheskoe posobie dlya prepodavatelej zhivopisi. Napravlenie podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» / Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), N.F. Neonet. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 40 s. – ISBN 978-5-6042073-5-2.

6. Neonet N.F. Kontrol' za vypolnieniem zadaniya po izobrazheniyu natyurmorta v tekhnike akvarel'noj zhivopisi // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 2 (33). – S. 69-73. – URL:

http://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-06.pdf (data obrashcheniya: 16.01.2023).
DOI:10.24411/2619-1504-2020-00030

7. Neonet N.F. Organizatsiya zhivopisnoj postanovki natyurmorta pri podgotovke budushchih hudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva // Traditsionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 1 (32). – С. 36-41. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_1/2020-01-05.pdf (data obrashcheniya: 16.01.2023). DOI:10.24411/2619-1504-2020-00006

8. Neonet N.F. Plener: uchebnoe posobie dlya bakalavrov, napravlenie podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly / Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), N.F. Neonet. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2019. – 60 s. – ISBN 978-5-907193-17-8.

9. Neonet N.F. Tekhnika akvarel'noj zhivopisi: uchebnoe posobie dlya studentov srednego professional'nogo obrazovaniya po special'nosti «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» (po vidam) / Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), N.F. Neonet. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 38 s. – ISBN 978-5-906697-77-6.

УДК 743.611:745

Уткин А.Л., кандидат педагогических наук, и.о. проректора по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия), Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, А., e-mail: alut@list.ru

Utkin A.L., PhD in Pedagogy Acting Vice-Rector for Academic and Educational Work of the Higher school of folk arts (academy), member of the Union of artists of Russia, e-mail: alut@list.ru

Обзор монографии «Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов: содержание обучения»

Review of the monograph «Plastic anatomy in higher education in the field of traditional artistic crafts: the content of training»

Аннотация: Статья представляет собой обзор монографии, посвященной концепции обучения пластической анатомии студентов, обучающихся традиционным художественным промыслам с учетом существенных особенностей каждого вида этого искусства. Давая описание структуры монографии и краткое изложение ее содержания, автор отмечает практическую направленность и актуальность данного исследования. Подчеркивается, что монография раскрывает все этапы научного исследования от описания исторических предпосылок, теоретического обоснования до экспериментальной проверки гипотезы на практике и формулирования вывода.

Ключевые слова: монография, традиционные художественные промыслы, обучение дисциплине «Пластическая анатомия», профессиональное образование, содержание обучения.

Abstract: The article is a review of a monograph devoted to the concept of teaching artistic anatomy to students studying traditional artistic crafts, taking into account the essential features of each type of this art. Giving a description of the structure of the monograph and a summary of its contents, the author notes the practical orientation and relevance of the research presented in the monograph. It is emphasized that the monograph reveals all stages of scientific research from the description of historical prerequisites, theoretical justification to experimental verification of the hypothesis in practice and formulation of the conclusion.

Keywords: monograph, traditional artistic crafts, teaching the discipline «Plastic anatomy», vocational education, training content.

В представляемом обзоре рассматривается опубликованная в 2022 году монография Уткина А.Л. «Пластическая анатомия в высшем образовании в

области традиционных художественных промыслов: содержание обучения» (рис.1, 2⁶⁹). Ее научным редактором является доктор педагогических наук, профессор Александрова Н.М.

По определению Большого толкового словаря русского языка, монография представляет собой «научный труд, посвященный изучению одной темы, одного вопроса» [2]. Тема данной монографии – обучение пластической анатомии будущих художников традиционных художественных промыслов, а ее основная идея сформулирована в рамках научно-педагогической школы академика РАО, доктора педагогических наук, профессора В.Ф. Максимович: исследования в области традиционных художественных промыслов, определении особенного подхода в подготовке художников данного искусства с учетом специфики каждого его вида [3; 4].

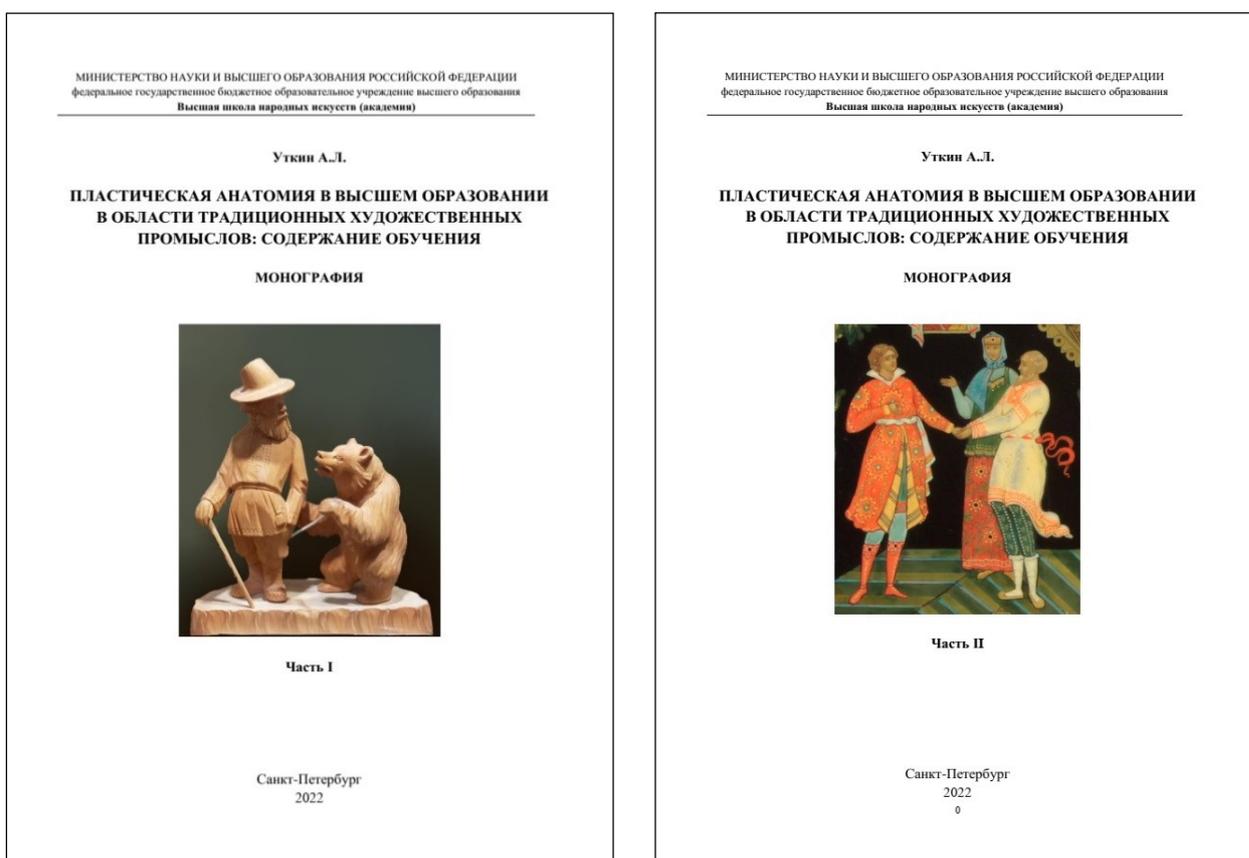

Рис. 1-2. Обложки издания Уткина А.Л.
«Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов: содержание обучения». Части I, II

Монография основана на диссертационном исследовании автора, являющемся результатом многолетней педагогической деятельности в Высшей школе народных искусств (академии) [5]. Предпосылками для создания данного научного труда стало изучение сущности различных видов традиционных художественных промыслов, теории дидактики, обобщение собственного педагогического опыта.

⁶⁹ Рис. 1-2 – фото автора; обложки издания Уткина А.Л. «Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов: содержание обучения».

В процессе работы над исследованием у автора была уникальная возможность преподавать пластическую анатомию будущим художникам традиционных художественных промыслов 7 направлений. Площадкой, где проводились исследования и проходили эксперименты на всех этапах, были Высшая школа народных искусств (академия) и ее филиалы: Мстерский институт лаковой миниатюры им. Ф.А. Модорова, Холуйский институт лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова, Богородский институт художественной резьбы по дереву. Живой процесс преподавания пластической анатомии давал возможность сравнивать, анализировать, проводить аналогии, обобщать и дифференцировать художественно-выразительные средства конкретных видов традиционных художественных промыслов, проводить педагогические эксперименты в группах студентов, обучающихся различным видам данного искусства.

В процессе преподавания у автора возник вопрос о том, должен ли курс пластической анатомии для студентов, обучающихся различным видам традиционных художественных промыслов, иметь некоторые особенности по сравнению с академическим подходом, и должна ли при обучении учитываться специфика художественно-выразительных средств различных видов данного искусства? Исследования, изложенные в данной монографии – попытка найти ответы на эти и другие вопросы, связанные с обучением пластической анатомии в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов.

Монография состоит из двух частей, разбитых на главы, включает приложения, списки использованной литературы [6; 7]. В каждую главу входит ряд параграфов, раскрывающих различные стороны заявленной в главе темы. Первая часть посвящена теоретическому обоснованию и исследованию факторов, определяющих формирование содержания обучения пластической анатомии, вторая дает описание самого содержания обучения и педагогических условий его реализации.

Первая глава первой части монографии «Состояние обучения пластической анатомии в высшем художественном образовании в области» начинается с исторического анализа обучения пластической анатомии, от этапа ее зарождения как науки в качестве теоретической основы пластических искусств для реалистического изображения человека, и до становления ее в качестве учебной дисциплины в первых европейских академиях и в Санкт-Петербургской академии художеств. Рассматриваются формы обучения в традиционных художественных промыслах: «из-под руки», семейное, обучение в иконописных мастерских, подготовка мастеров в дореволюционных учебных заведениях: например, в школе ученичества с. Данилково (1829), Холуйском Софиинском училище (1861), иконописной школе в Мстёре (1889), художественно-промышленных училищах – Школе народного искусства императрицы Александры Федоровны и Училище технического рисования барона Штиглица в Санкт-Петербурге, в Строгановском училище технического рисования в Москве,

профессиональное образование советского периода от профшкол до профессионально-технических училищ.

Далее следует описание и анализ современного состояния обучения пластической анатомии. Данное исследование проводится на основе обзора современных учебных пособий, учебников, др. изданий по обучению пластической анатомии и сравнительного анализа учебной программной документации и учебной литературы 53 вузов Российской Федерации, где ведется подготовка художников по направлению 54.03.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Автором подчеркивается, что на данном направлении подготовки в большинстве случаев это обучение дизайнерского характера, и подготовка художников традиционных художественных промыслов проводится только в Высшей школе народных

Во второй главе монографии были определены методологические и теоретические обоснования обучения пластической анатомии в системе профессионального художественного образования в области традиционных художественных промыслов (комплексный, системный, регионально-исторический подходы) и принципы отбора содержания обучения (интеграции и дифференциации, целесообразности, вариативности, информационных технологий). В этой главе описаны и проанализированы средства обучения пластической анатомии, изложены результаты исследования особенностей художественно-выразительных средств отдельных видов традиционных художественных промыслов, применяемых при изображении человека и животных.

В результате проведенных исследований автор приходит к выводу, что содержание обучения пластической анатомии должно учитывать специфику конкретных видов традиционного прикладного искусства, и на основании анализа художественно-выразительных средств дифференцирует содержание обучения пластической анатомии по четырем модулям, таким как:

1) объемно-скульптурный модуль (для студентов, обучающихся косторезному искусству, художественной резьбе по дереву, ювелирному искусству и др.);

2) миниатюрный живописно-плоскостной модуль (для студентов лаковой миниатюрной живописи всех направлений: Палехской, Мстерской, Холуйской, Федоскинской);

3) декоративный живописно-плоскостной модуль (для обучающихся декоративной росписи по дереву, металлу, ткани);

4) текстильно-орнаментальный модуль (для обучающихся художественной вышивке, художественному кружевоплетению и т.д.)

Содержание обучения по каждому из модулей состоит из инвариантной (универсальной, общей для всех), и вариативной (специфичной для каждого модуля) частей. В содержание инвариантной части дисциплины «Пластическая анатомия» входит информация об устройстве тел человека и животных в целом, базовые понятия о форме тела, его конструкции,

пропорциях, визуальных изменениях формы в зависимости от ракурса и движения. Вариативная часть содержания дисциплины «Пластическая анатомия» представляет собой специально разработанный комплекс заданий, средств и методик обучения, учитывающих особенности конкретных видов традиционных художественных промыслов, с различным соотношением разделов и тем.

В монографии обоснованы связи дисциплины «Пластическая анатомия» с другими дисциплинами профессионального и общепрофессионального циклов, определены общие с ними разделы и темы, понятийное поле, практические задания. Таким образом, дисциплина «Пластическая анатомия» образованна междисциплинарным взаимодействием и является результатом интеграции двух разделов: для всех видов традиционного прикладного искусства (инвариантная часть) и по видам традиционного прикладного искусства (вариативная). Эти признаки дали основание утверждать, что обучение пластической анатомии бакалавров в конкретных видах традиционного прикладного искусства – это обучение метадисциплине «Пластическая анатомия» [1, с. 121].

Во второй части монографии «Модель содержания обучения пластической анатомии в системе высшего образования в конкретных видах традиционных художественных промыслов» речь идет о практической разработке содержания обучения пластической анатомии. В первой главе представлена модель разработанного содержания обучения пластической анатомии с учетом специфики различных видов традиционных художественных промыслов, представляющая собой концепцию обучения пластической анатомии, куда вошли цель и задачи формирования содержания, компоненты содержания обучения пластической анатомии с учетом специфики различных видов традиционных художественных промыслов и дидактические условия ее реализации, учебно-методический комплекс, применяемый при обучении пластической анатомии, методы и средства обучения содержанию пластической анатомии, методика обучения пластической анатомии.

Во второй главе второй части «Внедрение модели содержания обучения пластической анатомии для подготовки художников-бакалавров традиционных художественных промыслов» были определены организационно-педагогические условия реализации модели содержания обучения пластической анатомии с учетом специфики различных видов традиционных художественных промыслов, дано описание хода и результатов экспериментальной работы по внедрению модели дифференцированного содержания обучения пластической анатомии.

Монография завершается приложением, где размещена рабочая программа по пластической анатомии с описанием заданий, примерами анатомических рисунков студентов, выполненных как в аудитории, так и самостоятельно.

Автор определяет цель обучения пластической анатомии будущих бакалавров традиционного прикладного искусства, как выполнение на высоком художественном уровне творческих проектов и выпускных квалификационных работ (чьи фотографии размещены на заключительных страницах монографии).

Таким образом, в монографии отражены «особенности обучения пластической анатомии, проведен отбор содержания обучения согласно изобразительной специфике конкретных видов традиционных художественных промыслов, дано научное обоснование обучения пластической анатомии и ее взаимосвязи с дисциплинами общепрофессионального и профессионального циклов» [6, с. 5]. Многоаспектное освещение проблемы обучения пластической анатомии в современных условиях, рассмотренное в монографии, актуально, и может быть рекомендовано преподавателям художественных общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, а также аспирантам и студентам – будущим художникам традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Александрова Н.М. Интеграция и дифференциация в разработке теории профессионального образования в области традиционных художественных промыслов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 4 (39). – С. 116-125. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-16.pdf (дата обращения: 28.01.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-116-125 EDN: QONJRR
2. Большой толковый словарь русского языка: А-Я / РАН. Институт лингвистических исследований; составитель, главный редактор кандидат филологических наук С.А. Кузнецов. – Санкт-Петербург: Норинт, 1998. – 1534 с.
3. 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 (28). – С. 56-66. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (дата обращения: 20.01.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00028 EDN: JJFMRJ
4. Максимович В.Ф. Специфика эстетики традиционных художественных промыслов / В.Ф. Максимович // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 4 (43). – С. 60-66. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-15.pdf (дата обращения: 06.01.2023). EDN: EHXXVL
5. Уткин А.Л. Содержание обучения пластической анатомии в высшем образовании в области традиционного прикладного искусства: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук;

специальность 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки) / Уткин Александр Львович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. – 208с.

6. Уткин А.Л. Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов: содержание обучения: Монография в 2-х частях. Ч. I / А.Л. Уткин; Высшая школа народных искусств (академия); под научной редакцией Н.М. Александровой – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2022. – 84 с.

7. Уткин А.Л. Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов: содержание обучения: Монография в 2-х частях. Ч. II / А.Л. Уткин; Высшая школа народных искусств (академия); под научной редакцией Н.М. Александровой – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2022. – 100 с.

References

1. Aleksandrova N.M. Integraciya i differenciaciya v razrabotke teorii professional'nogo obrazovaniya v oblasti tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 4 (39). – S. 116-125. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-16.pdf (data obrashcheniya: 28.01.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-116-125 EDN: QONJRR

2. Bol'shoj tolkovyj slovar' russkogo yazyka: A-YA / RAN. Institut lingvisticheskikh issledovanij; sostavitel', glavnyj redaktor kandidat filologicheskikh nauk S.A. Kuznecov. – Sankt-Peterburg: Norint, 1998. – 1534 s.

3. 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 harakteristika // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 2 (28). – S. 56-66. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (data obrashcheniya: 20.01.2023). EDN: JJFMRJ

4. Maksimovich V.F. Specifika estetiki tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov / V.F. Maksimovich // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 4 (43). – S. 60-66. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-15.pdf (data obrashcheniya: 06.01.2023). EDN: EHXXVL

5. Utkin A.L. Soderzhanie obucheniya plasticheskoy anatomii v vysshem obrazovanii v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk; special'nost' 5.8.7. Metodologiya i tekhnologiya professional'nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki) / Utkin Aleksandr L'vovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2021. – 208s.

6. Utkin A.L. Plasticheskaya anatomiya v vysshem obrazovanii v oblasti tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov: sodержание obucheniya: Monografiya v 2-h chastyah. CH. I / A.L. Utkin; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya); pod nauchnoj redakciej N.M. Aleksandrovoj – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2022. – 84 s.

7. Utkin A.L. Plasticheskaya anatomiya v vysshem obrazovanii v oblasti tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov: sodержanie obucheniya: Monografiya v 2-h chastyah. CH. II / A.L Utkin; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya); pod nauchnoj redakciej N.M. Aleksandrovoj – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2022. – 100 s.

В оформлении обложки использовано изображение скульптуры Дудиной В.Л. «Дорогою добра» («Дед Мазай и зайцы») – одной из 18 работ студентов Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала ВШНИ, получивших статус произведений народных художественных промыслов признанного художественного достоинства